

CURS DE TEORIA LITERATURII

Prof. dr. Ovidiu Morar

Cuprins

I. Sistemul științelor literaturii

II. Principalele direcții ale cercetării literare contemporane

III. Obiectul științei literaturii

III. 1. Ideea de literatură

III. 2. Funcțiile literaturii

III. 3. Opera literară: mod de existență și construcție

III. 4. Lectura operei literare

IV. Problematika stilului

IV. 1. Stilul și stilistica

IV. 2. Figurile de stil

IV. 3. Nivelele de expresivitate ale textului literar

V. Genurile literare

V. 1. Genul liric

V. 1. 1. Noțiuni de versificație

V. 1. 2. Formele fixe de poezie

V. 1. 3. Speciile genului liric

V. 2. Genul epic

V. 2. 1. Noțiuni de naratologie

V. 2. 2. Speciile genului epic

V. 3. Genul dramatic

V. 3. 1. Speciile genului dramatic

V. 3. 1. a. Tragedia. Categoria estetică a tragicului

V. 3. 1. b. Comedia. Categoria estetică a comicului

V. 3. 1. c. Drama

I. Sistemul științelor literaturii

La fel ca toate fenomenele existente, și literatura are nevoie, pentru a putea fi cunoscută (receptată în mod adecvat), de un studiu sistematic, riguros, care să ofere explicații raționale coerente unui fenomen ce tinde uneori să se sustragă controlului rațiunii (vezi, de pildă, poezia suprarealistă). Prima chestiune care se pune este dacă și în ce măsură acest studiu poate dobândi statut de știință, așadar dacă obiectul său de cercetare poate fi analizat pe baza unor concepte, principii și metode general valabile. De altminteri, acest obiect îl constituie o serie de fenomene individuale, unice și irepetabile, care, spre deosebire de fenomenele naturii, generate de legi obiective, imuabile, reprezintă creații ale spiritului uman, așadar sînt marcate inevitabil de subiectivitatea autorilor, fiecare operă fiind un univers autonom, cu legi proprii de funcționare. Evident că nici o operă literară nu poate constitui un unicat absolut, întrucît în acest caz n-ar mai putea fi receptată. Inevitabil ea se raportează la un sistem de opere anterioare, cu care are, vrînd-nevrînd, anumite puncte comune (de ordin retorico-stilistic, tematic etc). Ca atare, sarcina științei literaturii ar fi în primul rînd descrierea sistematică a fenomenelor literare, urmată de clasificarea lor, stabilirea relațiilor dintre ele și, în fine, elaborarea unor virtuale scheme de interpretare. Evident, aceste scheme nu pot fi absolutizate, ele fiind valabile numai la modul ipotetic, întrucît în orice moment pot fi contrazise de alte fapte literare inedite. Există chiar opinii care neagă statutul de știință al studiului literaturii, argumentul de bază invocat fiind caracterul inefabil al operei (una dintre cele mai radicale este cea a esteticianului italian Benedetto Croce, fondatorul unui curent impresionist în știința literaturii, care postulează primatul intuiției în critica literară, negînd orice încercare de analiză obiectivă).

Știința literaturii cuprinde toate modalitățile de cercetare a fenomenului literar, fiind de fapt un *sistem*, adică un ansamblu unitar, organic, alcătuit din următoarele compartimente (ramuri) de bază: *teoria, istoria și critica literară*. Teoria literaturii se ocupă cu studiul principiilor, categoriilor și criteriilor generale ale literaturii, punînd la dispoziția istoriei și criticii literare aparatul teoretic necesar pentru abordarea oricărui fapt/fenomen literar, indiferent de epoca istorică și de spațiul geografic în care se înscrie acesta. Spre deosebire de teoria literaturii, interesată exclusiv de elaborarea unor concepte și legi universal valabile, celelalte două științe sînt preocupate de studiul fenomenelor literare concrete, istoria literaturii abordîndu-le în mod *diacronic* (în desfășurare cronologică, procesuală), iar critica literară în mod *sincronic* (la un moment dat). Istoria literaturii studiază așadar o succesiune de opere aparținînd unui autor anume, unei mișcări, unui curent literar, unei epoci istorice, unui popor sau chiar întregii umanități (există istorii ale literaturilor naționale dar și ale literaturii universale), în vreme ce critica literară studiază opere luate izolat, fiind interesată mai mult de principiile de organizare internă a acestora decît de legătura lor cu operele anterioare.

Evident că dacă vorbim de un sistem al științelor literaturii înseamnă că avem în vedere condiționarea și întrepătrunderea reciprocă a celor trei componente ale sale: legătura lor e atît de strînsă încît nici una dintre ele nu poate exista fără celelalte. Nu se poate concepe istorie și critică literară fără un ansamblu de concepte, de criterii și de scheme generale, iar pentru stabilirea acestora a fost nevoie de studiul prealabil al unor fenomene literare particulare. Pe de altă parte, istoria nu se poate dispensa de critică, nici critica de istorie: istoricul nu se poate limita nici la rolul de simplu arhivar, nici de grefier, cu alte cuvinte, acesta nu se poate mulțumi doar cu descrierea unor fapte în afara oricărei interpretări și eludînd stabilirea de ierarhii valorice; invers, criticul nu poate interpreta adecvat un fapt literar și, implicit, nu poate emite judecăți de valoare viabile fără a-l raporta la alte fenomene înrudite, așadar la contextul istoric și socio-cultural în care a apărut acesta. Criticul care ignoră relațiile istorice riscă să nu poată distinge imitațiile de creațiile originale și să comită erori grave în aprecierile și interpretările sale.

Au existat diverse încercări de a separa cele trei științe ale literaturii, fiecareia dintre ele contestîndu-i-se chiar la un moment dat dreptul la existență. Astfel, de pildă, a apărut opinia că, dacă istoria literară se ocupă de fapte obiective, verificabile, critica în schimb operează cu păreri personale, subiective prin excelență, așadar firesc ar fi să i se nege statutul de știință (încă din antichitatea greacă exista opoziția categorică între *doxa=opinie* și *episteme=știință*). Totuși, această

distincție e greu de susținut, întrucât, pe de o parte, istoria literară nu studiază fenomene neutre din punct de vedere estetic, însăși selecția acestora implicând o judecată de valoare, iar această activitate de comparare și selecție este esențialmente critică; pe de altă parte, actul critic înseamnă aplicarea riguroasă pe cazuri concrete (fapte literare) a unor categorii, principii și metode științifice stabilite de către teoreticieni, ca și cunoașterea temeinică a coordonatelor istorice ale fenomenului.

Conform altei concepții, „istoriste”, scopul principal al istoriei literare ar trebui să fie reconstituirea intenției urmărite de autorul operei, cercetătorului cerându-i-se un efort de imaginație, de „empatie” cu epocile revolute din istoria culturii, caracterizate printr-o cu totul altă sensibilitate, incomprehensibilă pentru omul modern. Ca atare, critica își pierde atunci rațiunea de a fi (din moment ce valoarea unei opere sau a unui autor este dată numai de impactul pe care l-a produs asupra publicului vremii respective), iar istoria literară se pulverizează într-o serie de fragmente lipsite de legătură și străine sensibilității omului contemporan. Frederick A. Pottle, în lucrarea *Idiom of Poetry (Limbajul poeziei)*, denumeste această concepție „relativism critic”, istoria poeziei fiind, după părerea sa, caracterizată prin radicale „schimbări de sensibilitate” și printr-o „totală discontinuitate”.¹ Totuși, sensul unei opere nu poate fi redus la intenția autorului și nici la semnificația pe care opera a avut-o pentru contemporanii săi; în fond, fiecare operă conține o pluralitate de sensuri potențiale care se cer oricând actualizate, așadar semnificația ei este dată de suma interpretărilor care i s-au dat de-a lungul vremii, nefiind practic niciodată epuizată. În lucrarea *Opera aperta (Opera deschisă)*, Umberto Eco susține că orice operă de artă este potențial deschisă unei „serii virtual infinite de lecturi posibile”, fiecare dintre acestea făcând-o să re trăiască potrivit altei perspective, altui gust, altei sensibilități etc. Opera este în același timp „eternă” (păstrează de-a lungul vremii o anumită identitate) și „istorică” (receptarea ei se modifică în timp), deci criticul trebuie s-o privească atât din perspectiva epocii în care a apărut, cât și din cea a epocilor ulterioare.

Știința teoretică a literaturii reprezintă în fapt particularizarea principiilor esteticii în domeniul literar (analog au apărut științele teoretice ale celorlalte arte - pictură, sculptură, muzică, teatru, film), ea constituindu-se într-un ansamblu de axiome generale cu privire la esența, legitățile și funcțiile literaturii. Primele tratate de teorie literară cunoscute aparțin filozofului grec Aristotel (sec.IV î.e.n.), anume *Peri poietikes (Poetica)* și, respectiv, *Techne retorike (Retorica)*, de unde derivă și celelalte denumiri date ulterior teoriei literaturii (poetică sau retorică, aceasta din urmă referindu-se însă nu numai la beletristică, ci și la oratorie și la întreaga literatură umanist-științifică). În seci î.e.n., poetul latin Horatius scrie *Epistula ad Pisones (Epistolă către Pisoni)*, o eglogă ce cuprinde o serie de reguli ale poeziei, ce va fi cunoscută ulterior sub denumirea de *Arta poetică* (denumire dată de Quintilian în seci e.n.). Acest text în versuri va deveni un model de referință pentru toate artele poetice de mai târziu, adică pentru toate tratatele de tehnică literară și pentru textele programatice ale unor curente și școli literare (arte poetice scriu atât Boileau, teoreticianul clasicismului francez din sec.XVII, cât și poetul simbolist Verlaine în sec.XIX, ca și mulți alții).

Dacă inițial știința literaturii a avut un caracter normativ și didactic (artele poetice fixau regulile și procedeele de construcție a operei), mai târziu, ca urmare a contactului cu filozofia, psihologia, sociologia și alte științe umaniste, ea a început să-și pună și probleme de altă natură, precum cea a genezei operei, a raporturilor acesteia cu mediul social, a receptării sale, a legilor care guvernează evoluția literaturii etc. Ca atare, s-au cristalizat câteva discipline² considerate fie interioare, fie marginale, fie exterioare în raport cu știința literaturii, și anume:

1) **filozofia literaturii** - termen folosit destul de liber, desemnând uneori principiile generale ale teoriei literaturii și ale metodologiei cercetării literare. Mai exact, se înscriu aici, pe lângă estetica literară, ontologia (teoria existenței) și gnoseologia (teoria cunoașterii) operei literare, ca și axiologia (teoria valorilor) literaturii.

1 Apud Wellek, Rene, Warren, Austin, *Teoria literaturii*, Editura pentru literatură universală, București, 1967, p.79.

2 Henryk Markiewicz, *Conceptele științei literaturii*, Editura Univers, București, 1988, p. 24.

2) **psihologia literaturii** (a procesului de creație și a receptării) - studiază biografia autorului și raportul eu biografic / operă, problema inspirației, a raportului dintre conștient și inconștient în procesul de creație, precum și problema efectului psihologic produs asupra receptorului.

3) **sociologia literaturii** - disciplină cu granițe încă destul de imprecise; ea studiază, pe de-o parte, modul în care literatura e condiționată de relațiile sociale, iar pe de altă parte, studiază condițiile tehnico-materiale, producerea și răspândirea operelor literare, statutul socio-profesional al scriitorului, instituțiile literare, acțiunea factorilor social-politici asupra dezvoltării literaturii, modul de receptare a literaturii de către diferite categorii de cititori etc.

Totodată, în interiorul teoriei literaturii s-au diferențiat următoarele discipline:

1) **lingvistica literară** - știința teoretică a formării operelor literare din punct de vedere lingvistic (al discursului verbal), avînd la rîndul ei următoarele ramuri distincte:

- **stilistica literară** - știința a *expresivității*, care semnalizează în textul literar devierile de la norma lingvistică și efectul lor asupra receptorului;

- **poetica** - știința ce analizează structurile verbale literare independent de normele externe, ca și de intențiile expresive ale autorului și de efectul produs asupra cititorului; spre deosebire de stilistică, preocupată de studiul microunităților verbale (cuvînt, sintagmă, frază), poetica e interesată de macrounități (contexte, opera în ansamblu), cărora le descrie structura; scopul ei este să propună o teorie a structurii și funcționării discursului literar;

- **semiotica literară** - știința care interpretează orice structură verbală literară în cadrul unui sistem general de semne; așadar, spre deosebire de poetică, pentru care limbajul literar (codul) constituie un sistem verbal în sine, perfect autonom, semiotica îl privește ca un caz particular în cadrul sistemelor de semne; dacă poetica e preocupată de analiza codului în sine, semiotica e interesată în primul rînd de procesul de *semioză* (producere a semnificației sau semnificare);

2) **versificația sau știința versului** - se ocupă cu definirea noțiunilor de prozodie (ritm, rimă, măsură, metru etc);

3) **genologia** - știința genurilor și speciilor literare (denumirea îi aparține lui Philippe Van Tieghem);

4) **naratologia** - știința care studiază organizarea structurală a discursului narativ;

5) **teatrologia** - știință de graniță, care studiază atît textul dramatic, cît și punerea lui în scenă (spectacolul teatral).

Datorită complexității obiectului său de cercetare, știința literaturii și-a pus de cel puțin un secol încoace problema cooperării cu celelalte științe umaniste (filozofia, psihologia, sociologia, antropologia, lingvistica etc.) în vederea extinderii și adîncirii investigației, a eliminării subiectivismului și relativismului judecăților de valoare, ca și a diversificării instrumentelor (metodelor) de abordare a textului literar.

II. Principalele direcții ale cercetării literare contemporane

Secolul XX a cunoscut o dezvoltare fără precedent a criticii, nu numai în privința cantității uriașe de texte publicate, ci și a faptului că acum critica a ajuns la o nouă conștiință de sine, a dobîndit un prestigiu mult mai înalt și și-a creat noi metode și noi criterii de evaluare. Dacă înainte criticul era considerat un soi de parazit al scriitorului, acum cei doi se află cam pe același plan valoric, granițele dintre critică și literatură devenind extrem de labile (textul literar poate conține și propria critică, iar critica, pe de altă parte, se poate converti în literatură: astfel, de pildă, a apărut termenul *critificiune* - în engl. *critifiction*). Totodată, se remarcă în acest secol apariția unor curente critice care, deși s-au născut în anumite țări, le-au depășit foarte repede granițele, internaționalizîndu-se. Cele mai importante dintre acestea sînt:

II. 1. Critica sociologică

Deși de mult recunoscut, raportul dintre literatură și societate a început să fie reexaminat din a doua jumătate a secolului al XIX-lea din alte perspective. Literatura e privită acum de numeroși

critici ca un act de reflectare a unui anumit mediu și moment istoric, iar scriitorul ca exponentul unei clase sau categorii sociale. Astfel, după modelul științelor naturii și sub influența concepțiilor determinist-pozitiviste, a luat naștere **critica genetică**, preocupată de studierea factorilor externi (de *rasă*, de *mediu* și de *timp*) care contribuie la formarea personalității scriitorului și determină o anumită orientare a operei sale, precum și **critica istorică**, preocupată de biografia și formația intelectuală a acestuia. Demne de remarcat în aceste direcții sînt contribuțiile lui Hippolyte Taine (vezi *Addenda*) și G. Lanson în Franța, W. Scherer și Georg Brandes în Germania, la noi C. Dobrogeanu-Gherea etc. Însă critica sociologică propriu-zisă, ca doctrină sistematică, s-a dezvoltat abia în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, sub influența decisivă a filozofiei marxiste. Primii care au practicat-o au fost Franz Mehring în Germania și Gheorghe Plehanov în Rusia, ambii recunoscînd o anumită autonomie a artei și privind critica drept o știință obiectivă care studiază factorii sociali ce determină opera literară și nu drept o doctrină care prescrie autorilor stilul operei lor. Totuși, în jurul lui 1930, a fost elaborată și impusă oficial în Rusia (iar după al doilea război mondial și în celelalte țări comuniste) doctrina cunoscută sub denumirea de „realism socialist”, conform căreia literatura trebuie să zugrăvească fidel societatea contemporană, în realitate însă idealizînd-o, așadar falsificînd-o, căci arta, dintr-un scop în sine, e transformată într-un mijloc de propagandă politică (personajele emblematice ale acestei literaturi erau „eroi” comuniști, așadar tipuri ideale pe care cititorul trebuia să le imite în viața reală).

Însă critica sociologică nu trebuie confundată cu astfel de accidente efemere. Fără îndoială că o parte din rezultatele cercetărilor sale își păstrează și astăzi valabilitatea, în special atunci cînd se dorește revelarea implicațiilor sociale și ideologice latente ale unei opere literare. În general, critica sociologică de orientare marxistă pornește de la premisa că opera este produsul unei anumite epoci istorice și expresia concepției despre lume și existență a unei anumite clase sau categorii sociale, fiind inevitabil prinsă într-un lanț de determinări cauzale reprezentat prin relația *epocă - mediu - biografie - operă - receptor*. Ca atare, studiul operei capătă un rol funcțional în explicarea fenomenelor social-istorice care i-au determinat apariția, precum și a celor legate de receptarea sa.

După 1920, critica sociologică s-a răspîndit în majoritatea țărilor europene, ca și în S.U.A. Cîțiva reprezentanți de marcă ai acestei orientări sînt Georg Lukács, Herbert Marcuse, Richard F. Berendt, Lucien Goldmann, Roland Barthes, Th. Adorno, Antonio Gramsci ș. a., unii dintre ei, deși tributari gîndirii marxiste, fiind influențați și de alte doctrine filozofice, cum ar fi cea a lui Hegel. La noi în țară sînt de remarcat în primul rînd contribuțiile lui Garabet Ibrăileanu și Mihai Ralea, deși implicații sociologice găsim și în interpretările multor alți critici. Fără îndoială că atunci cînd preocuparea pentru funcționalitatea literaturii devine foarte accentuată, critica sociologică poate fi o metodă auxiliară extrem de prețioasă pentru orice cercetător.

II. 2. Critica psihanalitică

Deși avînd premise fundamental diferite, critica psihanalitică urmărește în esență același lucru ca și cea sociologică: să demaște ce se ascunde sub stratul superficial al literaturii. Ideile de bază ale acestei orientări critice au fost sugerate de însuși Freud (vezi *Addenda*). Artistul, spunea acesta, e un visător nevrotizat care prin creația sa evită prăbușirea psihică totală dar în același timp se sustrage vindecării, căci actul de creație reprezintă, asemeni visului, o cale de *defulare* a acestuia de obsesiile înmagazinate în inconștient și, pe de altă parte, îi asigură mai devreme sau mai tîrziu succesul în plan social: „Artistul este în același timp un introvertit care frizează nevroza. Animat de impulsuri și de tendințe extrem de puternice, el vrea să cucerească onoruri, putere, bogății, glorie și dragostea femeilor. Dar mijloacele prin care să-și procure aceste satisfacții îi lipsesc... Iată de ce, ca orice om nesatisfăcut, el se întoarce de la realitate și își concentrează întregul interes, ca și libidoul său, spre dorințele create prin viața imaginativă, ceea ce poate să-l conducă ușor la

nevroză. Trebuie multe circumstanțe favorabile pentru ca evoluția sa să nu ajungă la acest rezultat."³

Aidoma visului, opera de artă reprezintă *sublimarea* unor dorințe *refulate*, însă, spre deosebire de acesta, are un caracter social, fiind destinată unui public, căruia-i promite satisfacerea aceluiași dorințe inconștiente pe care le conține și mesajul ei latent. Așadar, sarcina interpretului e de a descifra, cu mijloacele de investigație ale psihanalizei, conținutul *latent* al operei, ascuns sub conținutul ei *manifest* în simboluri (astfel, tragedia *Oedip rege* de Sofocle - care i-a sugerat lui Freud și numele complexului psihic -, *Hamlet* de Shakespeare sau romanul *Frații Karamazov* de Dostoievski au fost văzute drept alegorii ale iubirii și urii incestuoase). Totuși, recunoaște Freud, această metodă nu explică talentul creatorului și nici calitatea estetică a creației sale: „Analiza nu poate să spună nimic în legătură cu elucidarea darului artistic și relevarea mijloacelor de care se slujește artistul pentru a lucra; dezvăluirea tehnicii artistice nu mai este de resortul său."

Deși Freud a manifestat un interes limitat pentru literatură, discipolii săi i-au aplicat sistematic metodele în interpretarea acesteia: astfel, revista germană „Imago” (1912-1938) a fost dedicată exclusiv studierii acestor probleme, iar mulți discipoli ai lui Freud au interpretat acțiunile personajelor literare prin prisma impulsurilor lor inconștiente, acestea trădând la rândul lor dorințele inconștiente ale autorului. Astfel a luat naștere critica psihanalitică ortodoxă, care de multe ori se limitează a căuta în opera literară simboluri sexuale (după modelul indicat de Freud în *Interpretarea viselor*) sau alegorii ale *Complexului Oedip*; totuși, ca și în cazul criticii sociologice, metoda psihanalitică a îmbogățit, indiscutabil, instrumentele hermeneuticii literare.

Au apărut diferite variante ale criticii psihanalitice. Una dintre acestea e **psihocritica** lui Charles Mauron, interesată de personalitatea inconștientă a scriitorului. Prin această metodă, criticul încearcă să descifreze în creația fiecărui scriitor, prin suprapunerea mai multor texte scrise de acesta, o serie de imagini ce se repetă obsedant, acestea conducându-l în final la deducerea „mitului personal” al autorului, expresie a personalității inconștiente a acestuia. Alt avatar al criticii psihanalitice este **critica tematică**, avându-i ca principali reprezentanți pe Jean-Paul Weber, Gaston Bachelard, Jean-Pierre Richard, Jean Starobinski, Georges Poulet ș. a. De pildă, Jean-Paul Weber definește *tema* drept o expresie a inconștientului, având originea într-un eveniment din anii copilăriei autorului (astfel, poetul Paul Valery era să se înece în copilărie într-un lac plin cu lebede, acest eveniment justificând referințele despre cădere, înec, luntrea asemănătoare cu o lebedă care apar în versurile sale). Spre deosebire de Weber, fenomenologul Gaston Bachelard consideră că imaginile poetice sînt grefate pe cele patru elemente primordiale: focul, apa, aerul și pămîntul, predilecția poetului pentru unul/unele dintre acestea fiind inconștientă, iar actul critic fiind văzut ca „o reverie a reveriei”, ca o empatie cu autorul operei. Sub influența filozofiei lui Bergson și Heidegger, criticul Georges Poulet susține că fiecare scriitor are, în funcție de viziunea sa asupra lumii, propria percepție a timpului și a spațiului, ceea ce generează o anume structurare specifică a operei. O altă direcție importantă o constituie **critica mitică**, dezvoltată cu precădere în Anglia și S.U.A., aceasta avînd rădăcini în antropologia culturală și în psihanaliza lui Carl Jung (care, spre deosebire de Freud, care vorbea numai de un inconștient individual, susținea și existența, dincolo de acesta, a unui inconștient colectiv, depozit al arhetipurilor și al imaginilor primordiale ale omenirii). Metoda urmărește să descopere în orice operă literară miturile originare ale umanității - tatăl divin, jertfa divinității pentru binele omenirii, coborîrea în infern etc. -, ajungînd de multe ori la simplificări fastidioase și exagerări aberante. Cei mai importanți exponenți ai acestei metode sînt Wilson Knight, Francis Fergusson, Northrop Frye, Maud Bodkin etc.

³² Sigmund Freud, *Introduction à l'psychanalyse*, Paris, Payot, 1965, p.354.

Idem, *Ma vie et la psychanalyse*, Paris, Gallimard, 1968, pp.28-35.

II. 3. Critica existențialistă

De mai bine de un secol, critica filozofică a fost investită cu două sensuri fundamentale. Primul ar fi căutarea în opera literară a viziunii despre lume a autorului. Însă sensul cel mai important e acela de a înscrie opera analizată într-un sistem ideologic exterior ei, explicînd-o în funcție de criteriile acestui sistem prestabilit. Riscul acestei metode constă în îndepărtarea de specificitatea textului literar, soldată cu o distorsiune a sensului acestuia.⁴ Însă atunci cînd e adecvată la obiect, critica filozofică își păstrează fără îndoială importanța.

În secolul XX, curentul filozofic dominant pe scena europeană a fost existențialismul, o filozofie a angoasei și disperării omului abandonat într-un univers ostil și absurd. Primii filozofi existențialiști au fost Kierkegaard și Heidegger (vezi *Addenda*), acesta din urmă influențînd decisiv critica literară prin lexicul său și prin interesul special acordat conceptului de timp (cartea *Sein und Zeit (Ființă și Timp)* a fost publicată în 1927). Pe urmele lui Heidegger, criticul german Emil Staiger a interpretat timpul ca o formă a imaginației poetice, asociînd cele trei genuri literare celor trei dimensiuni ale timpului (liricul cu prezentul, epicul cu trecutul și dramaticul cu viitorul). În Franța, principalul exponent al existențialismului a fost Jean-Paul Sartre, adept al poeziei pure și al unei concepții metafizice despre artă. Însă adevărata critică existențialistă franceză s-a dezvoltat relativ independent de Sartre. Unul dintre reprezentanții străluciți ai acesteia a fost Marcel Raymond, care în lucrarea *Du Baudelaire au surrealisme* (1935) urmărește să descopere „conștiința” specifică și atitudinile existențiale ale poezilor. Conștient de lipsurile limbii, Maurice Blanchot se întreabă dacă „literatura e posibilă” și meditează asupra singurătății și a „spațiului morții” din operele lui Mallarmé, Kafka, Rilke și Holderlin. Sub influența existențialismului se află și Albert Beguin, Georges Poulet, ca și criticii americani Geoffrey Hartman, J. Hills Miller ș. a. Alte curente filozofice care au exercitat un puternic impact asupra criticii secolului XX au fost fenomenologia lui Husserl (metoda „reducției fenomenologice” a fost utilizată pentru prima dată în analiza structurii operei literare de Roman Ingarden), marxismul (pentru care adevărul existenței umane poate fi aflat analizînd structurile economice ale societății) și, în ultima vreme, teoriile poststructuraliste ale lui Michel Foucault, Jacques Derrida ș.a., conform cărora nu există alt adevăr decît acela al limbajului (textului).

II. 4. Critica stilistică

Replică tîrzie la teoria caracterului inefabil al operei de artă, critica stilistică încearcă să demonstreze că acest „inefabil” se realizează de fapt printr-o tehnică literară superioară, deci printr-o sumă de procedee de ordin formal care configurează un stil specific, expresie a personalității artistice a scriitorului. Scopul demersului critic ar fi, în consecință, acela de a analiza aceste procedee (figuri ale limbajului), evidențiînd astfel modul în care valorile verbale au fost convertite în valori estetice. Pornind de la surprinderea modului particular în care scriitorul utilizează limba, analiza stilistică descoperă ideea poetică urmărită de acesta; astfel, de pildă, Leo Spitzer, unul dintre reprezentanții de marcă ai criticii stilistice germane, consideră că demersul critic trebuie să pornească de la suprafață către centrul vital al operei (ideea poetică sau sensul global), întrucît orice abatere de la normele lingvistice traduce în fond o stare a vieții psihice conștiente sau inconștiente.

Aflat la început sub influența lui Freud, Spitzer s-a orientat ulterior spre structuralism, ajungînd la concluzia că faptele de stil îl ajută pe cercetător să descopere un motiv central sau o atitudine ontologică fundamentală, nu neapărat de domeniul inconștientului. Metoda lui Leo Spitzer a fost urmată și de Erich Auerbach, care, în celebra sa „istorie a realismului european” intitulată *Mimesis*, pornind de la decuparea ad-hoc a unor fragmente semnificative dintr-o serie de creații literare abordate în ordine cronologică (de la Homer la Virginia Woolf), pe care le analizează stilistic, ajunge în final la reflecții generale asupra istoriei literare, intelectuale și sociale. Critica

4 Romul Munteanu, *Metamorfozele criticii europene*, Editura Univers, București, 1988, p. 167.

stilistică practică de germani (începînd cu Karl Vossler și continuînd cu Spitzer, Auerbach, Wolfgang Kayser ș.a.) a avut un impact formidabil în țările hispanice: astfel, criticul spaniol Dâmaso Alonso va ajunge chiar să identifice critica literară cu stilistica, susținînd că stilul trebuie să fie unicul obiect de studiu al criticii, cît și al istoriei literare. Sub influența criticii stilistice se află și o parte dintre criticii școlii de la Geneva, între care în primul rînd Jean Rousset. În România, cel mai important estetician și critic literar care a aplicat metoda analizei stilistice în cercetarea literară a fost Tudor Vianu (cel mai celebru studiu al său, *Arta prozatorilor români*, publicat pentru prima oară în 1941, reprezintă și astăzi o lucrare de referință în critica românească)⁵.

II. 5. Critica structuralistă

Structuralismul e un curent ideologic apărut în anii 60 în Franța, ce încearcă să sintetizeze ideile lui Marx, Freud și Saussure. Respingînd teza existențialistă conform căreia fiecare om reprezintă suma actelor sale, structuralismul consideră că individul este determinat de structuri sociologice, psihologice și lingvistice asupra cărora nu poate avea control dar pe care le poate descoperi folosind propriile lor metode de investigație.

Ca și critica stilistică, cea structuralistă are în centrul atenției organizarea lingvistică a operei literare (dealtfel, Rene Wellek le include pe amîndouă în așa-numita „critică lingvistică”). Cuvîntul latin *structura* însemna la origine construcție, deci un edificiu realizat prin îmbinarea organică a părților. Cu același sens a pătruns el și în limbajul științific, mult mai tîrziu însă: în lingvistică, de pildă, deși gîndirea structuralistă fusese anticipată de teoria semnului lingvistic a lui Ferdinand de Saussure (în *Cours de linguistique generale*, 1916), termenul *structură* va fi folosit pentru prima oară în mod programatic abia la Congresul Internațional de Lingvistică de la Haga (1938), sub forma de „structură a unui sistem”. Elementele fundamentale ale noțiunii de structură sînt funcția părților și integrarea lor organică în sistem; însă, pe de altă parte, structura este o totalitate ireductibilă la părțile sale.

În cercetarea literară, metoda structuralistă a fost anticipată de școala formalistă rusă, apărută în anii primului război mondial. Nucleul acestei mișcări l-a constituit Societatea pentru studiul limbajului poetic (OPOIAZ), membrii acesteia (V. V. Șklovski, Roman Jakobson, B. V. Tomașevski, V. V. Vinogradov ș. a.) văzînd în limbajul poetic un limbaj special, rezultat din „deformarea” deliberată a limbii uzuale printr-un adevărat „act de violență organizată” îndreptat împotriva acesteia. Așadar, obiectul de studiu al criticii literare trebuia să fie nu opera, ci *literaritatea* ei, realizată exclusiv la nivel formal, printr-o sumă de procedee și, ca atare, formalistii vor elabora diferite metode tehnice (și chiar statistice) de analiză a acestora.

Însă termenul *structură* a fost lansat și impus de Cercul lingvistic de la Praga (înființat în 1929 și avîndu-i ca principali reprezentanți pe Trubețkoi, R. Jakobson, J. Mukafovsky ș. a.), el înlocuindu-l pe cel de *formă*, utilizat de formalistii ruși și, respectiv, pe cel de *sistem*, folosit de Saussure. În *Tezele* Cercului lingvistic de la Praga se afirmă că „opera poetică este o structură funcțională, iar diversele ei elemente nu pot fi înțelese în afara *conexiunii lor cu întregul*”⁶. Impus ulterior în cercetarea literară, termenul *structură* desemnează sistemul de relații dintre părțile constitutive ale unui întreg, acesta putînd fi o operă, o specie, un gen, un curent literar, un stil etc. După Iuri Lotman, cercetarea structurală „presupune determinarea corelației dintre elemente și raportarea lor la întregul structurii, și nu examinarea diferitelor elemente izolate sau conexe mecanic. Această cercetare este inseparabil legată de cercetarea caracterului funcțional al sistemului și al părților sale componente.”⁷ în consecință, dezideratul analizei structurale ar trebui să fie următorul: „Studierea structurală a literaturii trebuie să ducă la elaborarea unor metode precise de analiză, la determinarea relației funcționale a elementelor textului în cadrul unității ideatic-artistice

⁵ v. *Addenda*.

⁶ *Apud* Constantin Parfene, *Teorie și analiză literară*, Editura Științifică, București, 1993, p.184.

⁷ I. M. Lotman, *Lecții de poetică structurală*, Editura Univers, București, 1970, p. 6.

a operei, la abordarea științifică a problemei măiestriei artistice și a legăturii dintre aceasta și conținutul de idei al operei. [...] Este necesar să se studieze *structura ideii*, *structura reprezentării poetice a realității*, cu alte cuvinte - structura literaturii."⁸

Conform criticii structuraliste, opera literară reprezintă, înainte de toate, o *structură lingvistică*, adică un sistem verbal alcătuit din mai multe nivele (straturi) aflate într-o strânsă interdependență funcțională. Astfel, după modelul fenomenologiei lui Husserl, filozoful și esteticianul polonez Roman Ingarden, în lucrarea *Das Literarische Kunstwerk* (*Opera literară*, 1931) definește opera literară ca un sistem format din mai multe straturi, care se deosebesc între ele prin materialul caracteristic fiecăruia și prin rolul pe care fiecare din ele îl îndeplinește atât în raport cu celelalte, cât și în construcția de ansamblu a operei. Aceste straturi sînt:

- 1) stratul sonor (al formațiunilor fonetice ale limbii);
- 2) stratul unităților semantice (cuvinte, sintagme, propoziții, fraze);
- 3) stratul obiectelor reprezentate („lumea” operei, personajele, acțiunea etc);
- 4) stratul semnificațiilor obiectelor reprezentate;
- 5) stratul „calităților metafizice” (sublimul, tragicul, sacrul etc).

Criticul și esteticianul român Adrian Marino va propune mai târziu (în *Introducere în critica literară*, 1968) un model structural mai complex:

- 1) **substructura** operei (corespunzătoare stadiului preformal, de proiect al operei), alcătuită la rîndul ei din următoarele patru straturi:

- a) stratul antropologic (al arhetipurilor depozitate în inconștientul colectiv, considerate de Jung a modela activitatea psihică a fiecărui individ: *umbra*, cuplurile *animus / anima*, *soare / lună*, *pămînt / cer*, *foc / apă*, cuplurile de părinți etc);

- b) stratul biografic (al biografiei scriitorului);
- c) stratul social-istoric (al contextului în care a apărut opera);
- d) stratul proiectelor (al travaliului artistic al autorului).

- 2) **structura** operei (nivelele de expresivitate ale textului: fonetic, lexical, morfologic, sintactic, semantic);

- 3) **suprastructura** (principiul de orientare a elementelor operei către semnificația globală).

Analiza structurală, spre deosebire de critica sociologică, existențialistă sau psihanalitică, abordează opera dintr-o perspectivă imanentă, punîndu-i în paranteză semnificațiile ideologice, după cum observă Gerard Genette, unul dintre exponenții „noii critici”: „Metoda structuralistă se constituie ca atare în momentul în care mesajul este regăsit în cod, fiind degajat printr-o analiză a structurilor imanente și nu impus din exterior prin prejudecăți ideologice.”⁹ Aceasta nu înseamnă însă că semnificațiile operei trebuie eludate, ci, pornindu-se de la studiul *formelor semnificante* (al *structurii de suprafață*), trebuie să se ajungă în final la nivelul semnificațiilor, deci la *structura de adîncime*¹⁰ a operei, după cum arată același critic: „Nimic nu obligă, deci, structuralismul să se mărginească la analizele 'de suprafață', dimpotrivă, aici ca și aiurea, orizontul demersului său este acela al analizei semnificațiilor.”¹¹

Pe de altă parte, spre deosebire de critica stilistică, care privește faptul literar ca un fenomen unic, irepetabil, fiind preocupată exclusiv de reliefarea acelor fapte lingvistice (*figuri*) care îl individualizează (astfel se definește stilul unei opere, al unui autor, al unei epoci etc), analiza structurală îl privește ca sistem lingvistic aflat dincolo de expresivitate, semnificînd la un nivel mai abstract, în cadrul unui limbaj care îl include doar ca una din actualizările sale virtuale . Astfel, atenția criticului nu se mai focalizează asupra unor fragmente sau aspecte semnificative ale discursului literar, ci asupra întregului discurs, căruia încearcă să-i demonteze mecanismul pentru

⁸ *Ibidem*, p.12.

⁹ G. Genette, *Figures*, I, Paris, Editions du Seuil, 1966, p.150.

¹⁰ Termenii „Structură de suprafață” și „structură de adîncime” au fost impuși de gramatica generativ-transformațională.

¹¹ G. Genette, *op. cit*, p. 152.

a-i descoperi principiile de organizare internă. Analiza structurală pune accent pe „aspectul *sincronic* al sistemelor - relația părților în interiorul structurii -, prin opoziție cu *diacronismul* altor metode, evidențiere a succesiunii în timp a evenimentelor sau elementelor”.¹²

Pornind de la structuralismul lingvistic, s-a dezvoltat și s-a impus în ultimele decenii o știință autonomă - semiotica sau semiologia (știința semnelor), avînd ca punct de plecare teoriile independente și relativ sincrone ale logicianului american Charles Sanders Peirce (1839-1914) și ale lingvistului francez Ferdinand de Saussure (1857-1913). Spre deosebire de structuralism, orientat mai ales spre *coduri*, deci spre cauzalitățile semiotice, semiologia se orientează spre *mesaje* și spre funcționarea lor în actele semiotice, așadar spre modul de realizare a comunicării într-un sistem de semne; ea nu-și propune să studieze procesele mentale ale semnificării, ci convențiile comunicării.¹³ Aplicată la studiul literaturii, analiza semiotică se concentrează asupra relației dialectice dintre text și lector, propunînd o *teorie a lecturii*. Dintre reprezentanții acestei orientări, sînt de menționat în primul rînd Umberto Eco, Tzvetan Todorov, A. J. Greimas, Julia Kristeva etc.

II. 6. Critica poststructuralistă

Termenul *poststructuralism* desemnează o direcție critică apărută în anii '70 ca reacție la structuralismul ce dominase pînă atunci autoritar studiul limbajului și al textului. Reprezentanții cei mai importanți ai acestui curent de gîndire sînt Michel Foucault și Jacques Derrida. Primul consideră că nu există structuri subterane care să explice condiția umană și că e imposibil să ieși din limbaj pentru a explica obiectiv realitatea (așadar nu există un punct de vedere obiectiv de analiză a discursului sau a societății) iar al doilea susține că limbajul îl formează pe om, creînd o imagine asupra realității pe care acesta o ia drept înșăși realitatea.

Pe urmele lui Ferdinand de Saussure, structuraliștii consideraseră limbajul ca o structură în care semnele (alcătuite dintr-un semnificant și un semnificat) sînt relaționate cu alte semne. Limbajul era privit drept un fenomen psihologic avînd semnificația codificată în semne și, în consecință, proiectul structuralist încerca să descopere legile acestui proces de codificare a realității. Poststructuralismul pornește de la aceeași premisă că totul este text, că limbajul este locul de naștere a sensului, însă reproșează structuralismului că nu a reușit să examineze tocmai „structuralitatea structurii”. Punctul de vedere structuralist, conform căruia limbajul poate fi descris ca o relație directă între un semnificant (cuvînt scris sau pronunțat) și un semnificat (imaginea mentală pe care o suscită pronunțarea semnificantului) este revizuit astfel: semnificantul nu conduce la un semnificat anume, definitiv, ci mai degrabă la o pluralitate de semnificanți (de pildă, semnificantul „apă” poate suscita în mintea receptorului numeroase imagini: ploaie, picătură, lac, piscină, mare, pahar cu apă, formula chimică a apei etc. și nu o imagine chintesențială a apei). Astfel, sensul unui cuvînt nu poate fi fixat, ci deferit altor semnificanți și acest proces, numit „jocul infinit al semnificantului”, reprezintă elementul cheie al *deconstrucției*, tipul fundamental de critică poststructuralistă (cf. Catherine Benn și Rachel Thompson, *Poststructuralism and Deconstruction*).

Deconstrucția e o teorie și mai cu seamă o practică poststructuralistă îndreptată în primul rînd spre re-citirea textelor și avînd ca punct de plecare scrierile filozofului francez Jacques Derrida. Influențat la rîndul lui de teoriile lui Nietzsche și Heidegger, filozofi ce puseseră sub semnul întrebării validitatea conceptelor de „cunoaștere” și „adevăr”, Derrida consideră că limbajul (sau textul) nu reprezintă o reflectare naturală a lumii, ci structurează interpretarea pe care omul o dă lumii. Pornind de la constatarea că istoria gîndirii occidentale se bazează pe un set de opoziții (bine - rău, spirit - materie, bărbat - femeie, vorbire - scriere etc), cel de al doilea termen fiind privit

12 Dan Grigorescu, *Arta de azi și răspîntiile ei*, Editura Meridiane, București, 1994, p. 34.

13 Alexandru Sincu, *Literatura în perspectivă semiotică, în Analiză și interpretare. Orientări în critica contemporană*, Editura Științifică, București, 1972, pp. 141-142.

ca o corupție a primului, Derrida susține că fiecare text conține o moștenire a acestora și, ca atare, el poate fi interpretat pornind de la existența acestor ierarhii implicite în limbaj. Pentru Derrida fiecare text dezvăluie o „diferență” (*difference*) sau un sistem de „diferențe”, permițând multiple interpretări, astfel încât nu se poate ajunge niciodată la un punct final, la un adevăr unic, absolut. Sensul este difuz („diseminat”) și nu stabil și, în consecință, certitudinea în analiza de text devine imposibilă. În consecință - susține Derrida - „deconstrucția nu-și are sensul în a te plimba de la un concept la altul, ci în a răsturna și a disloca o ordine conceptuală sau acea ne-ordine conceptuală prin care textul este articulat”.

Critica deconstructivistă încearcă să demonstreze că noțiunea de centru (de sens definit) într-un text e iluzorie și că oricine încearcă să detecteze un sens unic, „corect” într-un text e prizonierul structurii gândirii care consideră că două interpretări pot fi opuse și că una dintre ele poate fi declarată corectă iar cealaltă greșită. În realitate nu există un singur sens, ci multiple fire, trasee ale sensului, care se combină pentru a forma discursul, astfel încât urmărind un anumit fir se va ajunge nu la „centru”, ci la alte sensuri și interpretări. Ca atare, critica deconstructivistă urmărește să arate că forțele conflictuale dintr-un text îi subminează aparenta stabilitate a structurii, textul descoperindu-și astfel *diferențele*. În consecință, analiza va releva tensiunile și instabilitățile din interiorul textului, va pune sub semnul întrebării prioritatea lucrurilor date ca originale, naturale și/sau evidente, va urmări cum termeni cheie, motive și personaje sînt definite prin opoziții binare, ierarhice, demonstrînd că acestea sînt instabile, reversibile și dependente unele de altele și în final va urmări modul cum textele subminează, depășesc sau chiar răstoarnă intențiile declarate ale autorului. În studiile literare actuale, analiza deconstructivistă constituie o parte a unei strategii interpretative mai largi (feministe, istoriste, homosexuale etc.) și e pusă de multe ori în slujba destabilizării opozițiilor ierarhice tradiționale (bărbat / femeie, cultură de elită / cultură populară, normal / homosexual etc).

După cum admite Roland Barthes, un exponent de marcă al „noii critici”, orice operă poate fi abordată simultan din mai multe perspective, nici una din ele nefiind superioară celorlalte. Pe de altă parte, există opere care se pretează mai bine unui anumit gen de interpretare, în timp ce altele pot fi abordate mai eficient din cu totul alte puncte de vedere. Dat fiind că nu există sistem de lectură neutru, fiecare încercînd să caute anumite chei ale operei, primul act elementar de onestitate și rigoare al criticului trebuie să fie precizarea de la bun început a acestuia.

¹ *Diferența* stă la baza existenței oricărui lucru, căci numai prin diferență un lucru nu este altul, iar lucrul de care acesta diferă rămîne ca o umbră a cărei absență îi este necesară pentru a exista.

III. Obiectul științei literaturii

III. 1. Ideea de literatură

Prima chestiune pe care ar trebui să ne-o punem se referă, firește, la obiectul de studiu al științei literaturii. Chiar dacă răspunsul pare evident - *literatura* -, dificultatea provine din însăși definirea termenului: ce e, la urma urmei, literatura și ce nu e literatură?

De-a lungul timpului, termenul *literatură* a cunoscut mai multe accepțiuni. Prima este legată de sensul său etimologic: *literatură* derivă din cuvântul latin *litiera*, care la rîndul său era un calc lingvistic după cuvîntul grecesc *gramma* = literă, semn grafic; așadar, sensul de bază al termenului este indisolubil legat de ideea de *scris*, *scriere* sau *scriitură*. S-ar putea conchide atunci că literatura desemnează tot ce s-a scris (mai tîrziu, tot ce s-a tipărit), studiul ei identificîndu-se cu studiul istoriei civilizației. Totuși, e de remarcat în primul rînd faptul că termenul *literatură* nu apare în toate limbile (în germană, de pildă, echivalentul său e *Wortkunst*, adică „arta cuvîntului”). În al doilea rînd, există în toate culturile o literatură orală ce precede alfabetul și literatura scrisă și chiar ființează în paralel cu aceasta (așa-numita *literatură populară*). Rezultă că această primă accepțiune a termenului e prea restrictivă și, totodată, prea extensivă, căci a identifica literatura cu istoria civilizației înseamnă a o privi exclusiv ca o sursă de informații utile altor științe și deci a nega existența unui domeniu propriu științei literaturii.

Un alt sens, mult mai restrîns, al termenului este acela de totalitate a cărților valoroase (din punct de vedere estetic sau intelectual) ale unui popor sau ale umanității în genere. Ar intra în această categorie nu numai operele beletristice, ci și cele științifice, ceea ce, pe de o parte, exclude din nou existența unui domeniu specific cercetării literare, iar pe de altă parte (atunci cînd totuși se delimitează știința de literatura propriu-zisă), limitarea studiului literaturii la studiul capodoperelor face de neînțeles natura și evoluția fenomenului literar, apariția și dezvoltarea genurilor, continuitatea tradiției literare, eludînd factorii (de ordin social, ideologic, lingvistic etc.) determinanți.

O accepțiune mai adecvată a termenului e aceea de *artă a cuvîntului* (termenul german *Wortkunst*, ca și cel rus *slovenost* exprimă cel mai bine acest sens), specificitatea literaturii reducîndu-se în acest caz la specificitatea limbajului său (*literaritatea*)¹⁴. Ca atare, se face distincția între limba literară, limba vorbită și limbajul științific, în funcție de realizarea expresivității în actul comunicării și de folosirea deliberată și sistematică a resurselor limbii. Formalistul rus Roman Jakobson consideră că funcția *poetică* (orientarea asupra mesajului) reprezintă funcția dominantă a artei verbale, celelalte funcții ale limbajului fiind în acest caz secundare. Totuși, o obiecție importantă față de acest punct de vedere constă în aceea că într-o bună parte a scrierilor în proză cuvîntul nu este utilizat, ca în poezie, drept element cu funcție artistică, ci, la fel ca în vorbirea curentă, este subordonat funcției referențiale și, în concluzie, aceste opere nu mai pot fi numite opere de artă a cuvîntului, în orice caz nu în aceeași măsură ca poezia lirică. Această dificultate este eliminată de teoria care consideră drept criteriu al literarității *ficțiunea* sau, în formulările extreme, autonomia totală a lumii reprezentate în opera literară. Încă din Antichitate, Aristotel făcea distincția între *poezie* (cu sensul actual de literatură de ficțiune) și *istorie* (adică istoriografie): dacă aceasta din urmă relatează fapte ce s-au întîmplat aievea, *poezia* (i.e. literatura) relatează fapte ce s-ar putea întîmpla, în limitele verosimilului și necesarului. Totuși, se observă că nici acest criteriu nu este operant în cazul poeziei lirice și, cu atît mai mult, în cel al poeziei didactice și al prozei nonfictive (jurnale, memorii, scrisori, reportaje, eseuri etc.).

¹⁴ După Roman Jakobson, obiectul științei literaturii nu trebuie să fie literatura, ci literaritatea, adică „ceea ce face dintr-o operă dată o operă literară”.

Trebuie remarcat faptul că termenul *literatură* (cu sensul mai sus menționat) e de dată relativ recentă, pînă în prima jumătate a secolului al XVIII-lea fiind utilizat numai cel de *poezie* (derivat din verbul grecesc *poiein=a face*). De la început, sfera utilizării acestuia a fost controversată. Astfel, de pildă, dacă Aristotel înțelegea prin poezie o ficțiune imitativă (conceptul de *mimesis* e termenul-cheie al *Poeticii*), sofistul Gorgias o vedea ca o „vorbire ce dispune de structură metrică”, deci ca un mod special de organizare a enunțului lingvistic. Începînd cu perioada elenistică și mai ales cu Evul Mediu, poezia ajunge să se confunde cu retorica și chiar să fie subordonată acesteia, astfel încît în Renaștere ambele sînt grupate sub denumirea de *litterae humaniores*, ulterior *belles lettres* și, din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, *literatură* (prin aceasta înțelegîndu-se inițial știința care studia poezia și retorica, iar la începutul secolului al XIX-lea întreaga literatură umanistă). Mai tîrziu, sub influența estetismului, domeniul literaturii se restrînge foarte mult, apărînd denumiri ca „literatură frumoasă”, „poezie pură”, „arta pentru artă” etc. în ultimul timp însă, se constată din nou estomparea granițelor dintre literatură și filozofie, reportaj, publicistică sau chiar știință (încît specii ca eseul, jurnalul, reportajul ș. a. au ajuns să fie considerate astăzi drept literare).

Teoreticianul polonez Henryk Markiewicz susține că toate dificultățile de definire a literaturii nu decurg din existența acestor fenomene de graniță între literatură și non-literatură, ci din eterogenitatea creațiilor considerate în mod curent drept literare și, ca atare, ele nu pot fi eliminate dacă se caută o singură caracteristică specifică a literarității, valabilă pentru toate operele. El afirmă că în orice operă se pot identifica, într-o măsură mai mare sau mai mică, trei trăsături distinctive ale literarității: ficțiunea sau „plăsmuirea artistică mijlocită” (mai ales în cazul textelor narative), organizarea specială a enunțului și „plăsmuirea artistică nemijlocită sau metaforică” (mai ales în cazul textelor lirice); iar dacă se identifică numai una din cele trei trăsături, opera respectivă trebuie considerată un „fenomen de graniță” (de exemplu, numai ficțiunea în cazul nuvelei de film, numai „organizarea specială” în cazul sloganurilor politice sau al reclamelor rimate, numai plăsmuirea artistică în cazul reportajului etc.).¹⁵ Aproximativ aceleași caracteristici identifică și Wellek și Warren în *Teoria literaturii*: „organizarea, expresia personală, sesizarea și exploatarea resurselor limbii, lipsa scopului practic și, desigur, caracterul fictiv”¹⁶ (discutabilă ar fi „lipsa scopului practic”, dat fiind că există o bogată literatură didactică sau propagandistică), concluzia fiind aceeași: întrucît fiecare dintre aceste trăsături surprinde un anumit aspect al operei, „o trăsătură caracteristică a direcțiilor ei semantice”, nici una dintre ele, luată izolat, nu e satisfăcătoare în definirea literarității, căci opera e o structură complexă, cu multiple sensuri și relații.

III.2. Funcțiile literaturii

Problema funcțiilor literaturii i-a preocupat dintotdeauna pe cercetători, stîrnind nenumărate controverse. Cea mai importantă dintre acestea a pornit de la celebra formulare a poetului latin Horatius: poezia „îmbină plăcutul cu utilul” (*miscuit utile dulci*), adică provoacă delectare estetică și-n același timp instruiește, asemeni unui manual. Dacă în poeticile Renașterii și clasicismului sînt recunoscute ambele funcții, ulterior vor apărea teorii care vor absolutiza una dintre ele, fie transformînd literatura într-un mijloc de propagandă, fie privind-o ca divertisment gratuit, lipsit de orice finalitate practică, extraestetică (vezi idealul parnasian al „artei pentru artă”). Pe de altă parte, literatura a fost, rînd pe rînd, văzută fie ca simplu meșteșug, fie ca joc ce neagă seriozitatea muncii scriitorului - se absolutizează în acest caz **funcția ludică** (*ludus*, -i=joc; lat.) -, ajungîndu-se de multe ori la fantezii sonore sau grafice lipsite de conținut, precum poemele manieriste din sec. XVI-XVII sau cele dadaiste ori lettriste din sec. XX.

¹⁵ Henryk Markiewicz, *op. cit.*, pp.75-77.

¹⁶ *Op. cit.*, p.52.

În *Poetica*, Aristotel consideră că funcția esențială a poeziei este cea **mimetică** (de imitare a realității). Prin „imitație” (*mimesis*; gr.) el nu înțelegea însă o reproducere mecanică, fidelă, ci în același timp reprezentarea realității și transfigurarea ei, „în limitele verosimilului și necesarului”. Prin această teorie, Aristotel se desparte de magistrul său Platon, care privea arta în general drept o simplă reflectare a unor imagini (simulacre) ale realului, așadar o activitate nocivă întrucât ar produce iluzii (fantasme) ce-l îndepărtează pe receptor de adevăr. Spre deosebire de acesta, Aristotel consideră, pe urmele pitagoricienilor, că arta nu e doar o imitație a fenomenelor exterioare (o copie a copiei modelelor transcendente, după Platon), ci și o expresie a caracterului lăuntric al artistului, care selectează din realitatea obiectivă numai ceea ce este universal și semnificativ din punct de vedere uman. În istoria esteticii au existat întotdeauna artiști și curente literar-artistice care au postulat ideea fie a unei arte mimetice (clasicismul, realismul, naturalismul, impresionismul etc), fie anti-mimetice, expresie pură a subiectivității artistului (manierismul, barocul, romantismul, simbolismul și mai ales curente moderniste ale secolului XX: ermetismul, expresionismul, dadaismul, suprarealismul etc).

În strînsă legătură cu problema *mimesis*-ului e și aceea a **funcției cognitive** a literaturii. Dacă Platon susținea că literatura și artele împiedică accesul la cunoașterea Ideilor absolute (a modelelor ontologice aflate în transcendent), Aristotel considera că poezia este „mai filozofică și mai aleasă decît istoria”, căci, spre deosebire de aceasta, „înfățișează mai mult universalul, cîtă vreme istoria mai degrabă particularul”¹⁷. Evident că literatura nu urmărește să exprime adevăruri eterne, imuabile. Dacă i-am pretinde aceasta, am risca să ajungem, aidoma lui Platon, să-i negăm complet valoarea socială și să decretăm alungarea poezilor din cetate (vezi *Republica*). Literatura nu poate exprima altceva decît concepția despre lume și viață a scriitorului (*Weltanschauung*), așadar adevărul acestuia, subiectiv prin excelență, adevăr exprimat însă metaforic și nu prin concepte abstracte. Cine se așteaptă să găsească într-o operă literară numai teorii filozofice ar face mai bine să citească un manual de filozofie. Firește că există și opere care sintetizează diferite teorii (filozofice, științifice etc.) ale timpului lor (de pildă, *Divina Commedia* a lui Dante), însă valoarea acestora nu rezidă în acest aspect. Chiar dacă pune în discuție probleme de ordin social, politic, psihologic, filozofic etc., opera literară nu trebuie privită ca un depozit de informații, ci în primul rînd ca un obiect menit să producă emoție estetică.

Se mai vorbește și de o **funcție cathartică** a literaturii. Utilizat și de Pitagora în legătură cu muzica, termenul *catharsis* apare în *Poetica* lui Aristotel cu referire strictă la spectacolul de tragedie, care, susține acesta, stîrnește „mila” și „frica” spectatorului, „curățindu-l” în final de aceste „patimi”.¹⁸ Aristotel îl contrazice astfel pe Platon, care considera că „imitația poetică... cultivă și face să rodească pornirile oarbe ale sufletului atunci cînd ar trebui să le înăbușe și le pune stăpînitore peste noi atunci cînd ar trebui să fie stăpînite de noi, dacă tindem a deveni oameni mai buni și mai fericiți”¹⁹. Pe urmele lui Aristotel, filozoful Arthur Schopenhauer va susține că arta îl eliberează pe receptor de *voința de a trăi*, conducîndu-l la contemplarea senină a Ideilor eterne (despre care vorbise Platon), cunoaștere care „constituie plăcerea estetică”.²⁰ Totuși, în secolul XX, mișcările de avangardă vor contrazice vehement acest punct de vedere, transformînd arta într-un manifest revoluționar (de pildă, Andre Breton, doctrinarul suprarealismului, consideră că arta trebuie să provoace receptorului un adevărat „șoc emoțional”, căci menirea sa fundamentală era aceea de a conduce la transformarea profundă a omului și a societății).

În *Teoria literaturii*, Wellek și Warren consideră că, deși se pot decela mai multe funcții posibile ale literaturii, funcția ei principală rămîne „fidelitatea față de propria ei natură”, toate

17 Aristotel, *Poetica*, ediția a III-a, Editura ERI, București, 1998, p.76.

18 *Ibidem*, pp.71-72.

19 Platon, *Statul*, în Wladyslaw Tatarkiewicz, *Istoria esteticii*, I, Editura Meridiane, București, 1978, p. 202.

20 Arthur Schopenhauer, *Lumea ca voință și reprezentare*, I, Editura Moldova, Iași, 1995, p. 210.

celelalte referindu-se numai la relațiile extrinsece ale literaturii.²¹ Definitiv este, așadar, **funcția estetică**, manifestată exclusiv în și prin limbaj, căci scopul ei fundamental este realizarea expresivității.²² Rezultând din relațiile reciproce dintre unitățile discursului literar la toate nivelele sale (fonetic, lexical, morfologic, sintactic, semantic), funcția estetică transfigurează informațiile de ordin istoric în informații de ordin estetic, având un caracter simbolic prin excelență (opera dobândește semnificații ce transcend aparențele lumii înfățișate). În fond, realitatea operei se află dincolo de orice criterii extra-estetice precum adevăr / fals, bine / rău, util / nociv etc, ea constituind o lume autonomă, cu legi proprii de funcționare (valoarea unei opere nu depinde nici de veracitatea lumii reprezentate, nici de valabilitatea ideilor exprimate în ea, ci în exclusivitate de capacitățile ei expresive, adică de virtuțile ei estetice).

III. 3. Modul de existență și construcția operei literare

Problema modului de existență al operei literare i-a preocupat intens pe cercetători, primind rezolvări diferite. Unul dintre cele mai comune răspunsuri la întrebarea *ce este opera literară?* o privește ca pe un *artefact*, deci ca pe un obiect estetic de aceeași natură ca un tablou sau ca o sculptură, singura diferență dintre acestea constând în materialul pe care îl prelucrează pentru a obține forma estetică. Totuși, nu poate fi ignorată existența unei importante cantități de literatură care a circulat pe cale orală, așadar opera literară poate exista și independent de consemnarea ei în scris, care nu e decât o metodă de notare între altele (opera poate circula la fel de bine prin înregistrări audio, video, internet și alte mijloace audio-vizuale, spectacole etc). Textul tipărit nu reprezintă un unicat, precum tabloul sau sculptura, căci pe lângă opera propriu-zisă mai conține și alte elemente străine acesteia, care diferă de la o ediție la alta, cum ar fi corpul de literă, caracterele (romane, italice etc.), formatul paginii, dispunerea în pagină ș. a. m. d. și, pe de altă parte, el poate conține, în raport cu originalul, unele greșeli de tipar sau omisiuni care-l pot determina pe cititor să nu-l mai considere a fi *adevărată* operă. Dacă s-ar distruge toate exemplarele scrise sau tipărite ale unei opere literare, aceasta ar continua totuși să existe (în memoria receptorilor, a calculatorului, în înregistrări etc), în timp ce distrugerea unei picturi sau sculpturi înseamnă inevitabil moartea operei respective. Evident, există și creații literare în care un rol fundamental îl are forma grafică a textului (vezi, de pildă, *caligramele* lui Apollinaire sau poemele *lettriste* ale lui Isidore Isou), însă acestea reprezintă excepții, abateri de la literatura propriu-zisă, care este în primul rând o artă a cuvântului și nu o artă vizuală (esența sa se află *în interiorul* limbajului și nu la suprafața acestuia).

Un alt răspuns la întrebarea privind existența operei literare e acela că opera ființează prin reacțiile emoționale pe care le provoacă receptorilor săi. Nici această soluție „psihologică” nu poate fi satisfăcătoare, întrucât fiecare lectură individuală este, inevitabil, subiectivă, depinzând de foarte mulți factori contingenți, precum dispoziția momentană a lectorului, experiența sa culturală, ideologia sa etc. Nici o lectură nu poate epuiza sensul operei, așadar nu se poate pune semnul egal între operă și trăirea cititorului și, în consecință, oricât ar fi de utilă în scopuri pedagogice, psihologia receptării nu explică nici problema structurii, nici pe aceea a valorii operei.

Mai există opinia că sensul operei rezidă în experiența sau în intențiile autorului. Însă dincolo de faptul că pentru majoritatea operelor nu prea există date care să faciliteze reconstituirea intențiilor autorilor, chiar și atunci când acestea au fost formulate explicit, opera finită se află mai întotdeauna dincolo de ele (apare inevitabil o distanță între proiectul ideologic și realizarea lui artistică). Iar atunci când se încearcă explicarea operei prin reconstituirea stării de spirit a creatorului în momentul producerii ei, se poate ajunge la speculații de-a dreptul ridicole.

O soluție mai viabilă o oferă încercarea de a defini opera în funcție de experiența colectivă. Opera literară, se spune, există numai prin receptorii ei, așadar ea poate fi considerată identică fie cu suma interpretărilor care i s-au dat de-a lungul timpului (deși multe dintre ele sînt aberante), fie cu numitorul comun al acestora (așadar cu interpretarea cea mai superficială, cea mai simplistă).

²¹ *Op. cit.*, p.65.

²² Constantin Parfene, *op. cit.*, p. 273.

Totuși, opera nu poate fi echivalată cu o experiență individuală sau cu o sumă de experiențe, ea fiind în realitate numai cauza virtuală a acestora.²³ Încercarea de a o defini în funcție de starea de spirit a creatorului sau a receptorului nu explică faptul că opera are un caracter normativ, așadar reprezintă un sistem de standarde estetice reflectat numai parțial în interpretările lectorilor săi. Fiecare interpretare constituie o tentativă, mai mult sau mai puțin reușită, de a descoperi acest sistem de norme și de aceea interpretările care nu izbutesc aceasta pot fi considerate „greșite” și deci respinse.

În concluzie, opera literară trebuie privită în primul rând ca un sistem stratificat de norme, ca o structură semnificantă (vezi *supra*). După Wellek și Warren, „opera literară ne apare ca un obiect de cunoaștere *sui-generis* care are un statut ontologic special. Ea nu este nici concretă (fizică, ca o statuie), nici ideală (ca un triunghi). Ea este un sistem de norme, de noțiuni ideale, care sînt intersubiective. Trebuie să se considere că ele există în ideologia colectivă, se schimbă odată cu aceasta și sînt accesibile numai prin experiențe intelectuale individuale, bazate pe structura sonoră a propozițiilor.”²⁴ Așadar, structura operei este dinamică, ea modificîndu-se în timp în conștiința publicului receptor; totuși, opera ca structură are o existență obiectivă, ea fiind o realitate autonomă cu un rol social activ.

Pe lîngă această structură stratificată pe verticală, opera se exprimă și printr-o desfășurare succesivă (pe orizontală), adică prin ceea ce s-a numit *compoziție*, datorită căreia ea comportă anumite proprietăți specifice (compoziționale, dinamice etc). De compoziție țin împărțirea textului în versuri, strofe, paragrafe, capitole, scene sau acte, momentele acțiunii, gradația tensiunii, prozodia, ca și alte procedee retorice percepute în succesiune. La construcția operei creatorul trebuie să țină cont de o serie de rigori/constrîngeri, atît estetice (determinate de gen, specie, tematică, stil etc), cît și extraestetice (determinate de epocă, context social, tradiție, condiții materiale, gustul publicului, modalitățile de difuzare a operei ș.a.m.d.).

O problemă științifică distinctă o constituie **imaginea artistică**. E limpede că semnificația fiecărei propoziții sau fraze avînd ca referent un obiect concret constituie un stimulent virtual pentru declanșarea în conștiința receptorului a unei reprezentări imaginative care se referă fie la sfera sensibilității senzoriale, fie la cea a trăirilor psihice.²⁵ Forța sugestiei imaginative depinde în primul rând de inventivitatea autorului și de precizia expresiei verbale, dar și de experiența și de forța imaginativă a receptorului (de pildă, altfel receptează versul eminescian „lănci scînteie lungi în soare, arcuri se întind în vînt” cineva care a văzut aieva o lance și un arc și altfel cineva care cunoaște sensul acestor cuvinte numai din dicționar). Pe de altă parte, imaginile pot apărea fie în timpul lecturii, fie după terminarea acesteia, în funcție de receptor. Imaginile pot fi nu numai vizuale, ci și auditive, olfactive, gustative, tactile, sau chiar *sinestezice*, apelînd în acest caz simultan la mai multe simțuri și transpunînd datele unui simț în codul altui simț (de pildă, sunetele în culori, ca în versurile minulesciene: „De ce-ți sînt ochii verzi / culoarea wagnerienelor motive?”). Există și texte (mai ales în poezia modernă) care nu suscită aproape deloc reprezentări sensibile (vezi așa-numita „poezie de limbaj”, în care funcția referențială e în mod sistematic anulată).

Poetul american Ezra Pound, care a fost și principalul teoretician al mai multor mișcări poetice (între care *imagismul* și *vorticismul*) definea imaginea nu ca o reprezentare picturală, ci drept „acea reprezentare care într-o singură clipită reușește să înfățișeze un complex intelectual și emoțional”, să realizeze „unificarea mai multor idei disparate”.²⁶ Se observă că accentul cade în acest caz nu pe elementul senzorial, ci pe cel intelectual, căci imaginea nu provoacă numai o reprezentare sensibilă (vizuală, auditivă etc), ci se referă și la o realitate lăuntrică, trans-senzorială (este cazul imaginilor simbolice). De pildă, elementele de recuzită din poezia romantică (ruinele,

23 Rene Wellek, Austin Warren, *op. cit.*, p.201.

24 *Ibidem*, pp.207-208.

25 Henryk Markiewicz, *op. cit.*, p.102.

26 Apud Rene Wellek, Austin Warren, *op. cit.*, p.247.

castelul, marea învolburată) sau simbolistă (ploaia, târgul provincial, florile, instrumentele muzicale etc.) sînt de fapt **simboluri** ale altor realități, de natură intelectuală sau psihologică.

La fel ca simbolurile matematice, logice etc, cele artistice sînt la rîndul lor niște *semne*, de cele mai multe ori convenționale, care substituie alți termeni pe baza unei analogii (de pildă, ploaia ca simbol al tristeții, prin analogie cu lacrimile), însă, spre deosebire de acestea, se bazează pe o legătură intrinsecă între semn și obiectul desemnat, pe o relație metaforică sau metonimică (ca, de pildă, crucea ca simbol al mîntuirii prin sacrificiu). Așadar, simbolul are o dublă valoare: de obiect care se referă la alt obiect, dar și de obiect cu valoare în sine, ca reprezentare (în *Istoria ieroglifică*, de exemplu, deși lumea fictivă este în mod programatic simbolică, trimițînd în subtext la o altă realitate, poate fi percepută și ca o lume perfect autonomă). Simbolul se deosebește de alegorie, care presupune o relație univocă între semn și obiectul desemnat (de obicei o noțiune abstractă) stabilită printr-o convenție (de pildă, vulpea ca emblemă a șireteniei, călătoria ca alegorie a inițierii etc). După cum susținea poetul englez Samuel Taylor Coleridge, dacă alegoria nu înseamnă altceva decît „transpunerea unor noțiuni abstracte într-un limbaj pictural, care nu este nici el altceva decît rezultatul unei abstractizări a obiectelor ce cad sub simțuri”, simbolul „se caracterizează prin exprimarea speciei în individ, sau a genului în specie... și mai presus de orice, prin exprimarea eternului prin și în efemer”.²⁷ Pe de altă parte, simbolul se deosebește de imagine și metaforă prin repetarea și persistența sa: dacă o imagine este recurentă pe parcursul unui text, ea devine un simbol sau chiar o parte componentă a unui sistem simbolic (de pildă, *plumbul* în poezia lui Bacovia, *spînzurătoarea* sau *lumina* în romanul *Pădurea spînzuraților* ș. a. m. d.).

III. 4. Opera literară din perspectivă structuralist- semiotică

Definită ca teoria generală a semnelor, semiotica pornește de la premisa că lumea e un sistem de semne cărora omul le atribuie anumite semnificații. În consecință, și opera literară poate fi privită ca un *semn*, care comportă, după Ferdinand de Saussure, un *semnificat* (conținut) și un *semnificant* (expresie). Totodată, fiind o comunicare verbală, comunicarea poetică se organizează, după R. Jakobson, la intersecția a două planuri: *paradigmatic* (în care operează selecția pe baza echivalenței) și *sintagmatic* (în care operează combinarea pe baza contiguității). Emițătorul selectează din planul paradigmatic, asemănător unui dicționar, termenii (semnele) de care are nevoie în actul comunicării, caracterizați de sensuri virtuale, pe care-i combină apoi în plan sintagmatic, respectînd normele logico-gramaticale ale limbii. Semnificația se naște la intersecția celor două planuri, întrucît semnele capătă semnificații reale numai prin combinare cu alte semne. După Jakobson, specificul comunicării poetice constă în proiecția acestor operații de pe un plan pe celălalt, adică a principiului echivalenței de pe axa selecției pe cea a combinării și, respectiv, a principiului contiguității de pe axa combinării pe cea a selecției, ca în exemplele următoare:

²⁷*Ibidem*, p.219.

paradigmatic

— luminos
vertical
imaterial
natural
fenomen

sintagmatic

Metafora,

|luceafar| **paradigmatic** |cer|

—unic

poet

semem 2

luceafăr I

iem l _l _strălucitor „inaccesibil _astru imaterial

_____ **sintagmatic**

Ici =

| luceafărul ceresc

Metafora, după R. Jakobson, înseamnă o substituție prin similaritate făcută pe axa paradigmatică. Ea rezultă din conexiunea a cel puțin două seme²⁸ egale existente în interiorul a două sememe²⁹ diferite, care permite substituirea unui semem cu celălalt. În exemplul de față, sememele |poet| și |luceafăr| au în comun semele: „unic”, „strălucitor”, „inaccesibil”, ceea ce permite substituirea lor în plan paradigmatic. În plan sintagmatic se realizează combinarea pe bază de echivalență a sememului |luceafăr| cu sememul |cer|, rezultând sintagma |luceafăr ceresc|, metaforă a poetului.

paradigmatic

|corabie|

cu
pin
ze
cu
cat
arg
am
bar
caț
iun
e
ma
teri
al

sintagmatic

|catarge| = „corăbii”

Metonimia și sinecdoca au fost definite de R. Jakobson ca o substituție prin contiguitate operată în plan sintagmatic. Contiguitatea presupune existența unor elemente legate sintagmatic solidar. Metonimia/sinecdoca înseamnă înlocuirea sememului cu un sem al său sau invers, a unui

28 Semul este unitatea de sens minimală și distinctivă.

29 Sememul este o unitate de sens (cuvânt) formată din mai multe seme, dintre care unul este considerat principal sau nucleu semantic.

sem cu sememul care-l conține. în cazul de față, semul „pînze” a înlocuit sememul |corabie|, obținîndu-se astfel o sinecdocă.

Interpretarea unui text din perspectivă semiotică presupune surprinderea mecanismului de producere a semnificației (*semioză*), pornind de la identificarea unor *paradigme*³⁰ și a unor *izotopii*. Izotopia a fost definită de Grupul u ca *proprietatea ansamblurilor limitate de unități de semnificație comportînd o recurență identificabilă de seme identice și o absență de seme exclusive în poziție sintactică de determinare*³¹ Absența uneia din aceste condiții face ca enunțul să devină *alotop* (de pildă, în enunțul „Ziua este noapte” nu e îndeplinită a doua condiție, iar în „îmi place biftecul și soacra mea” nu este îndeplinită prima). Redundanța elimină ambiguitățile enunțului, selecționînd semnificații în paradigmă (de pildă, „zi și noapte, zile și ani”).³² Izotopia reprezintă unitatea de sens a unei configurații textuale care posedă coerență la nivel semantic și coeziune la nivel sintactic și este determinată de recurența unei/unor seme.

Pornind de la identificarea paradigmelor și izotopiilor, lectura va urmări constituirea semnificației în plan sintagmatic, pornind de la sensurile denotative spre nivelul conotațiilor și simbolurilor poetice.

Aplicație: analiza poeziei *Dintre sute de catarge* de Mihai Eminescu

Dintre sute de
catarge Care
lasă malurile,
Cîte oare le
vor sparge
Vînturile,
valurile?

Dintre păsări
călătoare Ce
străbat
pămînturile,
Cîte-o să le-
nece oare
Valurile,
vînturile?

De-i goni fie
norocul, Fie
idealurile, Te
urmează în tot
locul
Vînturile,
valurile.

30 Paradigma desemnează o clasă de elemente lingvistice care au proprietatea de a putea fi înlocuite unul cu altul în aceeași sintagmă, cf. Oswald Ducrot și Tzvetan Todorov, *Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage*, Paris, Seuil, 1972, p. 142.

31 Grupul u. *Retorica poeziei*, Editura Univers, București, 1997, pp. 36-37.

32 *Ibidem*, p. 37.

Nențeles rămîne
gîndul Ce-ți
străbate cînturile,
Zboară vecinie,
îngîinîndu-1,
Valurile, vînturile.

Poezia e structurată simetric în patru strofe dintre care primele două reprezintă planul concret-cosmologic al poemului, semnificația constituindu-se la nivel denotativ (se poate decela o izotopie /acvatic/: *catarge, maluri, valuri, vînturi, păsări călătoare, a îneca*), iar ultimele formează planul abstract-noologic, al conotațiilor poetice (se poate detecta o izotopie /aspirații/: *noroc, idealuri, gînd, cînturi*). Dacă în primele două strofe elementul uman e absent, în ultimele două el constituie factorul central, astfel încît semnificația se construiește pornind de la planul concret spre cel abstract, ideatic. Simetria marchează și retorica enunțului: primele două strofe sînt organizate sub formă de interogații retorice, iar ultimele două sub formă de aserțiuni. Fiecare strofă se încheie cu același refren, reluat de fiecare dată în topică inversă și devenind astfel un leit-motiv obsedant, ca un fel de voce fatidică a destinului (asemeni corului din tragedia antică). Repetiția acestuia creează o melopee tristă, sugerată și de frecvența la nivel fonetic a vocalelor închise î, u, i și a vocalei medii ă; sugestia e deci de lege implacabilă ce guvernează universul, fără ca nimic să i se poată opune. Această forță misterioasă capătă de la începuttribute negative: acțiunea sa e distructivă, verbele care o determină trimițînd spre izotopia /distrugere/: *a sparge, a îneca*. Fiecare strofă e construită pe o opoziție între această forță necruțătoare și lumea ce stă sub puterea ei, iar din recurența acestui sem principal („putere distructivă”) se poate infera o izotopie semantică /moarte/ (aneantizare) ca lege implacabilă ce guvernează universul întreg.

Există două posibilități de lectură a primelor două strofe: o lectură pur denotativă, în care termenii *catarge, maluri, păsări, pămînturi* sînt receptați cu sensul lor propriu și o lectură alegorică, în care acești termeni devin simboluri ale altor realități abstracte. Această ultimă interpretare e justificată mai întîi de simetria la nivel sintactic: *catargele care lasă malurile* e simetric cu *norocul și idealurile*; *păsările călătoare ce străbat pămînturile* e simetric cu *gîndul ce-ți străbate cînturile* (în acest din urmă caz simetria rezultă din recurența verbului *a străbate*, care în al doilea enunț are o valoare abstractă). Totodată, sememul *catarge*, ca sinecdocă pentru *corăbii* (*pars pro toto*; partea pentru întreg) are în comun cu sememul *păsări* semul „călătoare”, care e un atribut și al *norocului*, și al *idealurilor*, și al *gîndului*, ca atare, acești primi termeni ar putea fi interpretați ca metafore ale viselor, ale idealurilor fatal sortite aneantizării.

În strofa a treia subiectul uman e introdus în acest cadru, prin pronumele personal pers. a II-a sg. cu valoare generică. Sensul conotativ decelabil din context e că nici omul nu se poate sustrage acestei legi universale: „Te urmează în tot locul / Vînturile, valurile.” Așadar, *vînturile, valurile* devine o metaforă a destinului funest ce surpă toate ambițiile omenești, motivul *vanitas vanitatum* fiind central (omul *gonește* după noroc sau idealuri, însă destinul îi contrazice sistematic proiectele). Toată strofa poate fi pusă astfel sub semnul ironiei romantice.

Ultima strofă e și cea mai interesantă din punct de vedere al poeticității, în primul rînd pentru că pune problema rolului artei (poeziei), în al doilea rînd datorită ambiguității ei, ce lasă deschisă posibilitatea mai multor lecturi. *Gîndul / ce-ți străbate cînturile* e probabil ideea poetică, sortită să rămînă neînțeleasă - de către receptor sau de către poetul însuși? Ideea poetică poate fi revelată prin inspirație divină (*furor poeticus*) sau produsă de poet în mod conștient, așadar ambiguitatea versului vizează originea artei - revelație sau producție conștientă. Ironia destinului îl urmărește deci și pe poet, a cărui creație e menită a nu fi receptată în mod adecvat.

Prin recurență, leit-motivul *vînturile, valurile* devine un simbol poetic al cărui referent rămîne ambiguu. Semele sale caracteristice sînt: „agent distructiv”, „atotputernic”, „etern”, „implacabil”, care afectează atît planul concret-cosmologic {*catarge, maluri, păsări călătoare, pămînturi*}, cît și cel abstract-noologic {*noroc, idealuri, gînd*}, de unde se poate infera că această

forță redutabilă ar putea fi destinul sau divinitatea (văzută ca *deus absconditus*), aflat(ă) în contradicție cu eforturile și aspirațiile ființelor finite, cărora le denunță ironic zădărnicia.

III. 5. Lectura operei literare

Organizarea stratificată a operei literare creează posibilitatea decodificării ei la nivele de lectură diferite, în funcție de *competența* (sensibilitatea, inteligența, imaginația, cultura și experiența lecturii) și *performanța* (capacitatea de înțelegere) lectorului.³³ Lectura se poate situa la nivele diferite de înțelegere: ea poate rămîne la nivelul *literal*, al aparențelor, nefiind în stare să identifice, dincolo de faptele prezentate, un nivel de semnificație mai profund, al analogiilor și să realizeze că în locul faptelor, textul operează cu semne, cu substitute. Receptorul poate să pătrundă în acest strat analogic al operei, fără a-l depăși însă, adică fără a reuși să descopere sensul global al operei, diseminat în fiecare element al ei. în *Țiganiada* lui Budai-Deleanu comentariile din subsolul paginilor semnalează ironic existența unor multiple nivele de receptare: începînd cu cel literal, reprezentat de Chir Simplițian, Onochefalos sau Idiotiseanul, continuînd cu cel dogmatic, care deformează sensul operei în funcție de ideologia receptorului (vezi Părintele Disidemonescul sau Popa Nătăroi din Tîndarînda), apoi nivelul erudit, care privește opera exclusiv ca pe o sursă de informații (vezi Filologos sau Erudițian), în fine, lectura avizată, care privește opera ca un univers autonom, cu legi proprii de funcționare, în care cititorul trebuie să pătrundă renunțînd la prejudecăți și scheme de gîndire prefabricate (vezi Mitru Perea).

Lectura operei literare e un proces omolog procesului de creație, dar care parcurge o ordine inversă.³⁴ Opera furnizează receptorului informații pe baza cărora acesta construiește un model mental (un semnificat) al operei, pe care apoi îl „textualizează” într-un *metadiscurs* (discurs despre operă). Actul lecturii devine astfel un proces complex de decodificare din care nu lipsesc judecățile axiologice. Lectura operei e influențată de contextul socio-istoric în care se desfășoară comunicarea literară, ea implicînd și relațiile dintre sistemele de opere (intertextuale), ca și relațiile din interiorul sistemului operei (intratextuale). în procesul lecturii sînt antrenați doi factori: *subiectul* (lectorul) și *obiectul* (opera). în funcție de măsura în care cei doi termeni se impun unul asupra altuia, se disting două atitudini extreme: *subiectivismul* și *obiectivismul* (*scientismul*), prefigurînd două sisteme de lectură opuse: impresionistă și, respectiv, scientiștă (formalistă). Primul utilizează opera ca pretext pentru creația critică, iar cealaltă urmărește realizarea obiectivității totale în analiză, o utopie la urma urmei, căci semnificația operei nu emană în întregime din aceasta, ci parțial și de la subiectul cunoscător (relația stabilită de cititor cu opera e în esență subiectivă). în lucrarea *Textul și interpretul*, Jean Starobinski consideră că o problemă capitală a interpretării o constituie stabilirea distanței optime dintre subiectul cunoscător (interpret) și obiect (operă); aceasta nu trebuie să fie nici prea mică, întrucît se ajunge atunci la parafraze superflue, nici prea mare, căci în acest caz textul e utilizat doar ca pre-text pentru dezvoltarea unei „fantasme” a interpretului. S-au constituit în ultimul secol mai multe sisteme de lectură, în funcție de perspectivele teoretice din care a fost privită opera literară: sociologică, fenomenologică, psihanalitică, existențialistă, stilistică, structuralistă, post-structuralistă etc. (vezi *suprd*). în fiecare dintre acestea se pornește de la un proiect critic, care are totuși, inevitabil, un caracter subiectiv, însă metodele utilizate au adus, fără discuție, un plus de rigoare în analiză și interpretare.

În strînsă legătură cu procesul receptării se află conceptul de *operă deschisă*, definit pentru prima dată de semioticianul italian Umberto Eco în lucrarea cu același titlu. Acesta constată că, spre deosebire de operele clasice, structurate în forme deplin închegate, în care fiecare element ocupă un loc fix în cadrul ansamblului, în operele moderne organizarea formală nu mai e univocă, oferind receptorului posibilități multiple de interpretare; „ele se prezintă deci nu ca opere finite, care cer să fie rețrăite și înțelese într-o direcție structurală dată, ci ca opere *deschise*, pe care

³³ Constantin Parfene, *op. cit.*, p.338.

³⁴ *Ibidem*, p.339.

interpretul le definitivează chiar în momentul în care le valorifică estetic."³⁵ Procesul de receptare devine astfel „o relație de consum” în care receptorul contribuie la geneza operei și joacă un rol fundamental în ființarea acesteia: opera, „formă încheată și închisă în perfecțiunea sa de organism perfect dimensionat, este în același timp deschisă, oferind posibilitatea de a fi interpretată în cele mai diferite feluri, fără ca singularitatea ei cu neputință de reprodus să fie prin aceasta lezată. Orice consum este astfel o *interpretare* și o *execuție*, întrucât în orice consum opera re trăiește într-o perspectivă originală.”³⁶ Conceptul de *deschidere* desemnează mobilitatea structurii, posibilitatea structurării libere, „în mișcare”, a operei, ceea ce dă interpretului posibilitatea restructurării ei conform propriilor disponibilități, colaborând astfel la „facerea” operei.³⁷ Raportul interpret - operă devine astfel „liber și imprezvizibil”.

Totuși, dacă o operă e teoretic deschisă unor multiple posibilități de interpretare nu înseamnă că practic orice interpretare a ei poate rămâne universal valabilă. Într-o lucrare de dată mai recentă, același autor susține că interpretarea operelor literare se orientează îndeobște într-una din următoarele trei direcții:

1. căutarea unei intenții a autorului (*intentio auctoris*), adică a ceea ce a voit acesta să spună;
2. căutarea unei intenții a operei (*intentio operis*), adică a ceea ce opera spune, independent de intențiile autorului ei;
3. căutarea unei intenții a lectorului (*intentio lectoris*), adică a ceea ce destinatarul operei găsește în ea, „prin raportare la propriile-i sisteme de semnificare și/sau raportat la propriile-i dorințe, pulsuni, sau criterii arbitrare”.³⁸

Dintre acestea, cea mai valabilă rămîne, în opinia lui Umberto Eco, a doua, celelalte putînd genera speculații fastidioase (nu se poate ști cu exactitate care a fost intenția autorului, iar a lăsa lectorului libertate deplină înseamnă a proclama subiectivitatea absolută în interpretare, ceea ce ar exclude orice pretenție științifică). Interpretarea optimă presupune lansarea unei conjecturi din partea cititorului în ceea ce privește „intenția operei”, conjectură ce trebuie să fie însă confirmată de ansamblul textului ca tot organic; chiar dacă în principiu se pot face infinite conjecturi, acestea trebuie în final verificate de coerența textuală a ansamblului.³⁹ Așadar, intenția operei este totuși pînă la urmă indisolubil legată de intenția lectorului, însă esențială rămîne chestiunea revelării cu maximă obiectivitate a ceea ce spune opera, independent de intenția autorului, ca și de fantasmalele cititorului.

În interpretarea operei literare s-au conturat două atitudini extreme: *istoristă* și, respectiv, *formalistă*. Prima privește opera exclusiv ca pe un produs al epocii istorice în care a apărut, explicînd-o în funcție de factorii externi care au generat-o (mentalitatea epocii, mediul social, personalitatea autorului etc), în vreme ce a doua face abstracție totală de acești factori, analizîndu-i doar structura internă. În opinia lui Jean Starobinski, interpretarea optimă trebuie să concilieze aceste poziții extreme, luînd în discuție toți factorii, atît externi, cît și interni, care i-ar putea revela semnificațiile. Astfel, analiza ar trebui să pornească de la plasarea operei în contextul istoric, prin raportare la sistemul de opere care i-au precedat, descoperindu-i sursele de inspirație, modelele, variantele, prelucrările care s-au făcut de-a lungul timpului (interpolări, deformări), relațiile intertextuale (cu alte opere) și intratextuale (cu opera aceluiași autor), aducînd în discuție inclusiv biografia și personalitatea autorului, ca și proiectele acestuia cu privire la opera respectivă. După aceste etape obligatorii se va analiza structura internă a operei și mecanismul de producere a semnificației.

35 Umberto Eco, *Opera deschisă*, Editura pentru Literatură Universală, București, 1969, p. 19.

36 *Ibidem*, pp. 19-20.

37 După Umberto Eco, exemplul cel mai bun de operă deschisă în literatură îl reprezintă *Cartea* (*Le Livre*) lui Mallarmé, în care lectorul are libertatea deplină de a combina cuvintele și frazele conform legilor permutării, astfel încît teoretic se poate obține o multitudine de enunțuri poetice perfect viabile.

38 Umberto Eco, *Limitele interpretării*, Editura Pontica, Constanța, 1996, p.25.

39 *Ibidem*, p.37.

Gerard Genette definește raporturile stabilite între un text și alte texte prin termenul *transtextualitate*, echivalent al *literarității* definite de formalistii ruși și al *poeticității* definite de structuraliști în anii 60. Transtextualitatea exprimă apartenența textului la ansamblul de texte care e literatura, raporturile pe care acesta le stabilește cu celelalte texte și cu genurile care-l includ; așadar, *literaritatea* nu mai e definită dintr-o perspectivă imanentă, ca în cazul structuralismului, ci dintr-o perspectivă „transcendentă”, adică din punct de vedere al deschiderii textului spre exterior.⁴⁰ Domeniile transtextualității sînt⁴¹:

1. *intertextualitatea* - prezența efectivă a unui text în alt text (prin citat, aluzie sau plagiat);
2. *paratextualitatea* - relația textului cu ansamblul editorial (titlu, subtitlu, prefață, postfață, note de subsol și comentarii ale autorului);
3. *metatextualitatea* - relația critică a textului cu el însuși;
4. *arhitextualitatea* - relația textului cu genul literar căruia îi aparține;
5. *hipertextualitatea* - relația textului cu un model anterior (*hipotext*), pe care-l transformă fie în registru grav, fie ludic (burlesc).

După Genette, orice text e susceptibil a fi privit ca un palimpsest, i.e. ca un text în care se pot citi în filigran urmele altui text mai vechi, a cărui scriitură a fost ștearsă pentru a lăsa loc textului nou. Sarcina interpretului ar fi atunci aflarea identității vechiului text, pentru a-l compara cu cel supus analizei. Așadar, receptarea adecvată a oricărei opere literare nu e posibilă fără situarea ei în context, căci numai astfel se poate descoperi sistemul său de relații cu operele care o preced sau succed, descoperire ce pune în discuție chestiunea originalității și, implicit, a valorii operei.

Model de lectură: *Cu gândiri și cu imagini* de Mihai Eminescu

Cu gândiri și cu
imagini înnegrit-
am multe pagini:
Ș-ale cărții, ș-ale
vieții, Chiar din
zorii tinereții.

Nu urmați gândirii
mele: Căci noianu-i de
greșele, Urmărind prin
întuneric Visul vieții-
mi cel chimeric.

Neavînd învăț și
normă, Fantazia fără
formă Rătăcit-a vai!
cu mersul: Negru-i
gîndul, șchiop e
viersul.

Și idei, ce altfel împli,
Ard în frunte, bat sub
tîmple: Eu le-am dat

⁴⁰ Daniel Sangsue, *La parodie*, Paris, Hachette livre, 1994, p.63.

⁴¹ Gerard Genette, *Palimpsestes. La littérature au second degré*, Paris, Seuil, 1982, pp. 11-12.

îmbrăcăminte Prea
bogată, fără minte.

Ele samănă, hibride,
Egiptenei piramide:
Un mormînt de piatr-
în munte Cu icoanele
cărunte,

Și de sfînxuri lungi
alee, Monoliți și
propilee, Fac să crezi
că după poartă Zace-
o-ntreagă țară moartă.
Intri-nuntru, sui pe
treaptă, Nici nu știi ce
te așteaptă. Cînd
acolo! sub o faclă
Doarme-un singur
rege-n raclă.

Datată 1876, poezia *Cu gîndiri și cu imagini* a fost publicată postum, mai întîi în revista „Sămănătorul” (I, 21, 21 aprilie 1902), apoi în ediția Hodoș (1902, pp. 109-110). Se află în manuscrisul 2283, 140 v., pe aceeași filă cu o variantă a poemului *Peste vîrfuri* și avînd în vecinătate poemele *În fereastra despre mare*, *Mureșanu* și *Gemenii*. În manuscrisul 2259, pp. 178-179, se află un text înrudit cu cel în discuție, considerat de exegeți drept punct de plecare al acestuia:

Stînd cu șiruri de
imagini Să' nnegresc
mulțimi de pagini
Anii mei lipsiți de-
amoruri Au rămas ca
vii paragini.

Căci nimic mai dulce
nu e De cît fata [ta]
să-ți spue Că iubit tu
ești din suflet Dar să
n' o spui nimănuie

Ah! odată
în viață Am
ținut și eu
în brațe
Fata mamei cea
bălaie Surîzîndu-mi
cu dulceață.

Dar e mult de-
atunce Și zîmbirea
gurei prunce Au
pierit cum piere
toamna Floarea albă
de pe lunce.

Oricum vorbele
dissimul, înțelesul
noi privimu-1 Dacă
inima ți-i moartă E
astfel ca țintirimul.

Mai târziu, ultima strofa a fost înlocuită cu următoarea:

Mi' ncunun cu flori
iubita Dar de
secol[i] adormit-a
Sub a morții mele
facă Doarme
dragostea în raclă.

Se observă că de la această versiune și pînă la cea publicată în manuscrisul 2283 distanța e foarte mare, încît fiecare dintre cele două variante ar putea fi privită ca un poem independent, cu o existență de sine stătătoare, deși punctul de plecare e în esență același: în ambele cazuri e condamnată lipsa de ființă (carența ontologică) a creației artistice, incapacitatea ei funciară de a se constitui într-o experiență existențială autentică și completă. Însă dacă în prima variantă chestiunea rolului artei ca univers compensatoriu pentru o experiență erotică eșuată constituie problema centrală a poeziei, în cea de a doua aceasta capătă o importanță cu totul secundară, sugerată doar de versurile primei strofe. Versiunea a doua poate fi încadrată în categoria textelor definite în mod curent de exegeți drept „arte poetice” -adică texte autoreferențiale (*metatexte*) ce pun în discuție problema procesului de creație (*poiein* = a face; gr.), a meșteșugului artistic (*ars, -tis*; lat.) -, întrucît are ca temă chestiunea - altminteri fundamentală pentru Eminescu - a rolului artei, în speță al poeziei, deci funcția pragmatică a acesteia. Evident, e vorba de o *ars poetica* personală, poetul vorbind exclusiv despre propria creație, pe care și-o definește (ironic?) prin atribute negative. Obsedat, pe de o parte, de mirajul formelor perfecte, el își exprimă regretul de a nu le fi descoperit și, în același timp, dureroasa incapacitate a aflării unei corespondențe totale între formă și conținut. Pe de altă parte, el pare convins de fatala sterilitate a creației sale, de neputința ei funciară de a re-crea sau trans-forma lumea, ideea ultimă ce răzbate din ea fiind aceea a atotputerniciei morții.

Sentimentul inutilității oricărui efort creator transpare chiar din prima strofa, ce avansează planul abstract-noologic în care poetul se include de la început, prin utilizarea persoanei I singular (*înnegrit-am*). Reluarea titlului poeziei în primul vers, structurile repetitive *cu... și cu...* („Cu gîndiri și cu imagini”), *și... și...* („Ș-ale cărții, ș-ale vieții”), topica inversă, atît la nivelul întregii propoziții (Cind → P → ■ S), cît și la nivelul sintagmei *înnegrit-am* (V → Aux), utilizarea cantitativului *multe* și a modalului de întărire *chiar din* creează sugestia de travaliu intens, reluat obsesiv, la nesfîrșit. Împins de un demon ciudat, poetul a început să scrie „chiar din zorii tinereții”, însă creația îi pare inexorabil minată de un rău ontologic fundamental. Verbul *a înnegri* determină doi termeni din sfere semantice diferite (*carte*, respectiv *viață*), legați sintagmatic prin determinantul comun *pagini*: „înnegrit-am multe pagini: / Ș-ale cărții, ș-ale vieții”, astfel încît sensul conotativ decelabil din context pare să fie acela de travaliu inutil, zadarnic. Această conjectură e verificată de recurența

în strofele următoare a unor termeni ce trimit către izotopia /întunecare/, cu referire tot la efortul creator: *întuneric* („Urmărind prin întuneric / Visul vieții-mi cel chimeric”), *negru* („Negru-i gândul, șchiop e viersul”). Pe lângă această izotopie se mai poate decela încă una înrudită - /moarte/-, evidentă în prima versiune a poemului, dar și în a doua parte a versiunii în discuție {*piramidă, mormânt, moartă, a dormi, raclă*}. Se observă că verbul *a înnegri* are, în raport cu termenii ce generează izotopia /existență/ (*viață, tinerețe*), un sens negativ, astfel încât el intră în raport de contiguitate cu termenii ce trimit spre izotopia /non-existență/. Obsesia morții pare să fi pus definitiv stăpânire pe *gândirea* poetului, reflectându-se inevitabil și în creația sa, văzută ca *imagine* a universului său interior.

Strofa a doua debutează cu imperativul negativ *nu urmați*, care introduce o opoziție categorică între poet și receptorii săi, aceștia fiind sfătuiți să renunțe a pătrunde în tenebrele *gândirii* (fanteziei) poetului (dezlănțuită „prin întuneric”), în lumea obscură a sinelui obsedat mereu de un „vis chimeric” (al neființei?). Urmărind recurența termenului *vis* pe parcursul întregii creații eminesciene, se constată că acesta e aproape întotdeauna asociat morții: „Cum s-o stinge, totul pierde ca o umbră-n întuneric, / Căci e vis al neființii universul cel chimeric...” (*Scrisoarea I*); „Căci vis a morții eterne e viața lumii întregi” (*Memento mori*) etc. Cantonarea în această lume imaginară lipsită de speranță e văzută în consecință ca o „greșeală”, poetul fiind conștient de pericolul seducției sale irezistibile și diabolice. Nevoia schopenhaueriană de aneantizare, de anulare a „voinței de a trăi”, văzută ca un rău ontologic fundamental, răzbate din întreaga creație a poetului, vezi și ultimele versuri ale primei versiuni: „Sub a morții mele faclă / Doarme dragostea în raclă.”

Strofele următoare (a treia și a patra) pun problema dihotomiei formă / conținut în poezie, chestiune reluată obsesiv de Eminescu în mai multe texte. Cele două strofe sînt structurate după două izotopii contrastante: /rațional/ vs /irațional/ - pe de o parte *învăț, normă, formă, minte*, pe de altă parte *fantazie, gând, viers, idei*. Poetul își deplînge incapacitatea de a impune o rigoare formală creației sale, abandonîndu-se complet fluxului debordant al imaginației, care e văzută ca o forță ce se sustrage controlului rațiunii prin dobîndirea de seme umane autonome: „Fantazia fără formă / Rătăcit-a, vai! cu mersul”. Nesupunîndu-se regulilor, *viersul* devine *șchiop*, așadar imperfect. În strofa a patra apare ideea unui travaliu intelectual intens, sugerat de verbele dinamice *a arde, a bate, a împle* și de structura iterativă *ard în frunte, bat sub tîmple*. Acestui tumult extraordinar al interiorității îi corespunde o „îmbrăcăminte prea bogată”, adică o formă fastuoasă, barocă, „fără minte”, opusă deci rigorii clasice. Ocurența termenului *îmbrăcăminte*, ca metaforă a formei poetice, ne trimite intertextual la corespondentul său din poemul *Epigonii* - „strai de purpură și aur peste țarina cea grea” -, corespondență întărită și de contiguitatea termenilor cu care aceștia (*îmbrăcăminte*, respectiv *strai*) se combină în plan sintagmatic: *piramidă, mormânt*, respectiv *țărîină*, al căror nucleu semantic comun e moartea.

Poezia e privită așadar ca o iluzie, ca o amăgire, bogăția formei creînd impresia unui univers ideatic extraordinar ce se ascunde sub somptuosul veștmînt. Surpriza finală a descoperirii mistificării e creată de contrastul dintre proliferarea nesfîrșită a formelor, sugerată de substantivele la plural nearticulat *sfinxuri, alee, monoliți, propilee* și solitudinea regelui care *doarme singur în raclă*; pe de altă parte, de opoziția dintre verbele de mișcare *a intra, a sui* și verbul *a dormi* și, în fine, de exclamația *Cînd acolo!* cu efectul cel mai puternic. Singurătatea absolută a regelui mort în raclă poate simboliza în același timp „o criză a gândirii înstrăinate” (cf. Ioana Em. Petrescu), o ruptură irevocabilă între această gândire și lumea căreia i-a dat ființă. Obosită a mai crea iluzii, gândirea se retrage în sine, abandonîndu-și creația. Aventurarea în acest univers halucinant duce în mod fatal către concluzia ultimă că „totul e deșertăciune”, singura menire a poeziei fiind poate aceea de exorcizare a angoasei morții prin crearea de universuri compensatorii, simulacre strălucitoare ale neantului, ale „abisului ontologic”.

IV.

Problematica

stilului IV. 1.

Stilul și

stilistica

Termenul *stil* provine din limba latină (*stilus*, -i = condei, instrument de scris). Mai târziu acest cuvânt a dezvoltat, datorită retoricii antice, și un sens figurat, anume acela de „variantă, mod de a scrie”, sens acceptat în genere până în zilele noastre.⁴² Din timpul lui Winckelmann (sec. XVIII), care delimita cu ajutorul ei perioadele succesive din istoria artei grecești, noțiunea de stil a început să joace un rol fundamental în științele umaniste, sfera sa de utilizare lărgindu-se foarte mult (de la fenomenele individuale și colective din domeniul lingvistic la cele din toate artele și chiar din toate compartimentele culturii, stilurile delimitându-se după diverse criterii, precum: unitate creatoare, școală, perioadă, popor etc). Se vorbește astfel nu numai de stiluri literare și artistice, ci și de stiluri de mobilier, vestimentație, tunsoare și chiar de comportament uman, căci, după cum afirma naturalistul Buffon, „*Le style c'est l' homme même*”.

Ca știință autonomă, **stilistica** s-a constituit la începutul secolului XX, prin contribuția esențială a lui Wilhelm von Humboldt și Charles Bally, dezvoltându-și ulterior două direcții principale: **stilistica lingvistică**, ce studiază în primul rând stilurile funcționale ale limbii (beletristic, științific, juridic, administrativ și publicistic) și **stilistica estetică (literară)**, ce studiază stilurile din literatură, fie ele individuale (stilurile diferiților autori sau opere) sau colective (stilurile speciilor, genurilor, curentelor sau epocilor literare). Ambele discipline pornesc de la constatarea că limbajul are mai multe funcții, identificate încă de retoricele Antichității, dar explicate prin studii sistematice abia în secolul XX. Astfel, în 1923, Ogden și Richards (în lucrarea *The Meaning of Meaning*) fac distincția între o funcție *referențială* și una *afectivă* a comunicării lingvistice, acestea corespunzând în fond „intențiilor” *tranzitivă* și, respectiv, *reflexivă*, pe care Tudor Vianu le va defini în 1941, în studiul *Dubla intenție a limbajului și problema stilului* din deschiderea volumului *Arta prozatorilor români*. În actul comunicării, susține Vianu, vorbitorul în același timp „comunică și se comunică”, adică stabilește un „raport social”, dar se și eliberează de o „stare sufletească individuală”, cele două „intenții” aflându-se într-un „raport de inversă proporționalitate”, căci cu cât comunicarea se adresează unui cerc mai larg de receptori, cu atât „se împuținează și pălește reflexul vieții interioare care a produs-o”.⁴³ În comunicarea poetică, funcția reflexivă prevalează asupra celei tranzitive, ajungându-se chiar la situații-limită în care aceasta din urmă este negată (de pildă, în discursul suprarrealist). În locul clasificărilor dihotomice ale funcțiilor limbajului stabilite de Ogden și Richards sau Vianu, Pierre Guiraud adoptă o clasificare trihotomică: funcția *noțională* (corespunzătoare funcțiilor *referențială* și, respectiv, *tranzitivă*), funcția *expresivă* (corespunzătoare *afectivității* sau *reflexivității* spontane) și funcția *impresivă* (corespunzătoare *afectivității* sau *reflexivității* intenționate), aceasta realizându-se cu precădere în comunicarea literară. Roman Jakobson identifică, în raport cu „factorii constitutivi” din actul vorbirii - *emițătorul*, *destinatarul* sau *receptorul*, *mesajul*, *contextul* sau *referentul*, *codul* și *contactul* (legătura materială sau psihologică dintre emițător și receptor) -, nu mai puțin de șase funcții ale comunicării, respectiv *emotivă* sau *expresivă*, *conativă*, *poetică*, *referențială*, *metalinguală* și *fatică*. Funcția poetică, centrată asupra „individualității mesajului”, este accesorie

⁴² Henryk Markiewicz, *op. cit.*, p. 109.

⁴³ Tudor Vianu, *Arta prozatorilor români*, Editura Albatros, București, 1977, p. 9.

în „alte activități verbale”, în timp ce în poezie este predominantă, fără a fi însă singura. „Individualizarea mesajului” se realizează la toate nivelele comunicării literare, de la cel fonetic la cel semantic.

În consecință, prin stil se poate înțelege în general rezultatul modului în care un vorbitor (sau grup de vorbitori) selectează dintr-o gamă teoretic infinită de posibilități de comunicare (*limba*) numai pe acelea care îi sînt proprii ca individualitate și pe care le consideră adecvate scopurilor sale sociale (*vorbirii*)⁴⁴. Stilul se definește nu numai prin raportare la un individ, ci și la un grup socio-lingvistic, la o epocă, vîrstă etc. În comunicarea literară, stilul se caracterizează prin următoarele atribute:

- *Individualitate* (stilul definește specificitatea unui scriitor, unei grupări literar-artistice, unui curent literar, unei epoci etc.)

- *Unitate* (stilul reprezintă un sistem funcțional de trăsături interdependente)

- *Intenționalitate* (fiind rezultatul funcției *impresive* sau *poetice*, stilul în comunicarea literară implică expresivitatea intenționată, elaborată).

Vorbind despre stil în comunicarea literară, se pun în discuție două probleme fundamentale: cea a raportului care se stabilește între stilul beletristic și celelalte stiluri funcționale ale limbii și, respectiv, cea a criteriilor de delimitare a stilurilor individuale. Față de stilurile funcționale, cel beletristic ocupă o poziție variabilă: astfel, în unele curente literare și mai ales în unele specii ale acestora (ca, de pildă, tragedia în clasicism), stilul beletristic se opune celorlalte ca un sistem distinct, specific, iar altele (ca, de pildă, în proza realistă sau naturalistă) el combină liber, modelează și valorifică elemente aparținînd diferitelor stiluri funcționale; totodată, în funcție de scopul urmărit, el depășește de multe ori granițele limbii literare, înglobînd arhaisme, regionalisme, elemente de argou sau elemente aparținînd limbajelor profesionale.⁴⁵ În ceea ce privește stilul literar individual, se identifică în primul rînd un **stil al operei literare** (deci al enunțului lingvistic ce constituie textul ca atare), acesta comportînd mai multe definiții:

1) Întrebuințarea individuală a limbii, adică rezultatul abaterilor cantitative sau calitative de la norma generală (limba standard) sau norma proprie situației date (genul, specia, curentul literar etc):

astfel, de pildă, Karl Vossler definea stilul (în 1904) ca „întrebuințarea individuală a limbii spre deosebire de întrebuințarea generală a acesteia”, iar Ch. E. Osgood (în 1960) ca „abaterile individuale de la normele prevăzute pentru situația în care se desfășoară codarea, aceste abateri manifestîndu-se în proprietățile statistice ale acelor trăsături structurale pentru care există un anumit grad de selectare în cadrul codului întrebuințat”.

2) Sistemul modalităților expresive care completează sau modifică informația semantică de bază cuprinsă într-un enunț: astfel, Boris Tomașevski susține (în 1959) că trebuie să numim fenomene stilistice „numai pe acelea care nu constituie un obiect al cunoștințelor, ci doar însoțesc acest obiect”, iar Michael Riffaterre definește stilul (în 1961) drept „sistemul de opoziții care aduc modificări expresive (intensitatea reprezentării, coloritul emoțional, conotația estetică) în enunțul lingvistic, în procesul de comunicare minimală”; și Tudor Vianu (în 1941) înțelegea prin stilul unui scriitor „ansamblul notațiilor pe care el le adaugă expresiilor sale tranzitive și prin care comunicarea sa dobîndește un fel de a fi subiectiv, împreună cu interesul ei propriu-zis artistic”.

3) Modul, sistemul sau rezultatul formării materialului lingvistic, adică al selecției, combinării și transformării acestuia din perspectivă genetico-lingvistică, descriptivă și funcțională; astfel, V. Vinogradov definește stilul (în 1923) ca „sistemul de selectare creator-estetică a

44 Dihotomia *limbă / vorbire* (*langue / parole*; fr.) a fost relevată pentru prima oară de Ferdinand de Saussure.

45 Heniyk Markiewicz, *op. cit.*, p. 110.

interpretării și a modului de dispunere a diferitelor elemente lingvistice"; iar Pierre Guiraud (în 1954) ca „aspectul enunțului în urma alegerii mijloacelor de expresie, determinate de natura persoanei care vorbește sau scrie”.

4) Expresia eului creator: astfel, Leo Spitzer consideră (în 1925) că „stilul reprezintă exprimarea necesară, condiționată biologic, a aceluia *psyche* individual”; J. Kleiner îl definește (în 1946) ca „limbajul formațiunilor verbale organizate, format - în afara acționării legilor generale ale limbii - după legi distincte în legătură cu o anumită fizionomie psihică colectivă sau individuală”; iar Roland Barthes (în 1953) ca „limba autarhică, cufundată numai în mitologia personală și tainică a scriitorului, în acel 'subfizic' al cuvântului, unde iau naștere primele îmbinări între cuvinte și lucruri, unde apar o dată pentru totdeauna toate marile teme verbale ale existenței sale”.⁴⁶

Comună tuturor acestor definiții este concepția despre stil ca „modalitate de constituire a enunțului lingvistic”, aceasta realizându-se printr-un dublu sistem de opoziții: față de un „enunț nemarcat” (L. Hjelmslev), pur referențial („tranzitiv”), neutru, așadar față de „gradul zero al scriiturii” (Barthes) și, în al doilea rând, față de tradiția existentă a constituirii lingvistice într-o specie literară dată. Sarcina stilisticii ar fi, în consecință, aceea de a studia faptele de stil atât din punctul de vedere al structurii lor lingvistice specifice, cât și din acela al scopului și eficienței lor în cadrul textului respectiv, aceasta servindu-i în final la evaluarea lui.

În afară de stilul individual al unei opere sau al unui autor, se mai vorbește de stilul unui curent, unei mișcări sau chiar al unei epoci literare. Prin **curent literar** se înțelege fie un ansamblu (sistem) de opere literare genetic înrudite, omogene și înzestrate cu trăsături comune (atât de ordin formal - al speciei, compoziției și limbajului -, cât și din punct de vedere al conținutului - al tematicii și al viziunii asupra lumii), fie un complex evolutiv de trăsături comune pentru acea mulțime de opere.⁴⁷ În cultura modernă (de la Renaștere încoace) s-au definit câteva curente literar-artistice fundamentale, și anume **barocul** (sec. XVII-XVIII), **clasicismul** (sec. XVII, în Franța), **romantismul** (sec. XIX), **realismul** și **naturalismul** (sfârșitul sec. XIX), **simbolismul** și **parnasianismul** (sfârșitul sec. XIX - începutul sec. XX), **expresionismul**, **futurismul**, **dadaismul**, **suprarealismul** etc. (sec. XX). Fără îndoială că se pot distinge anumite constante stilistice pentru fiecare curent literar în parte, cum ar fi, de pildă, preferința pentru o anumită figură retorică (antiteza în romantism, expresie a armoniei contrariilor, ca de altfel și oximoronul în baroc), pentru un anumit procedeu compozițional (portretul moral în clasicism sau sinestezia în simbolism) sau pentru o anumită specie literară (tragedia în clasicism, drama și meditația în romantism etc). Deși toate aceste mijloace de expresie au apărut cu mult timp înainte și au continuat să fie folosite și după moartea curentelor respective, acestea le-au utilizat în mod sistematic, preferențial, argumentând necesitatea lor în programe estetice sau în activitatea critică.⁴⁸ Pe de altă parte, fiecare curent sau mișcare literară își elaborează în mod programatic un sistem de norme estetice specifice, cum ar fi ierarhizarea lexicului, separarea rigidă între literar și non-literar sau regula celor trei unități în clasicism, abolirea ierarhiilor lexicale, interesul pentru culoare și contrast în limbă sau cultivarea formelor argotice în romantism, cultivarea simbolurilor și a sinesteziilor în simbolism etc.⁴⁹ În raport cu aceste sisteme normative proprii fiecărui curent în parte, se conturează stilurile individuale ale autorilor și operelor ce se încadrează în curentul respectiv, acestea păstrând anumite constante specifice și, în același timp, diferențiindu-se printr-o serie de abateri de la normele proprii acestuia.

IV. 2. Figurile de stil

⁴⁶ *Ibidem*, pp. 112-114.

⁴⁷ *Ibidem*, pp. 216-217.

⁴⁸ Silvian Iosifescu, *Construcție și lectură*, Editura Univers, București, 1970, p. 318.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 316.

Stilul se definește printr-un ansamblu de fapte lingvistice („figuri ale limbajului”) datorită cărora discursul verbal respectiv se individualizează în raport cu alte enunțuri. Pierre Fontanier definea aceste „figuri ale discursului” drept „aspectele, formele, întorsăturile mai mult sau mai puțin deosebite și de un efect mai mult sau mai puțin izbit, prin care discursul, în exprimarea ideilor, gândurilor și sentimentelor, se îndepărtează mai mult sau mai puțin de ceea ce ar fi fost exprimarea simplă și banală”⁵⁰ Așadar, figura instituie o distanță, un *hiatus* între enunțul literar real și un enunț standard virtual, neutru din punct de vedere stilistic, caracterizat prin „exprimarea simplă și banală”.⁵¹ Există și situația când, în mod paradoxal, însăși absența sistematică a figurilor constituie o figură, un semn definit tocmai prin absența de semn, situație numită în retorică „grad zero” (aceasta se întâlnește în special în tragedia clasică, fiind o marcă a simplității și sobrietății și de aceea numită „figură a sublimului”).

Din punctul de vedere al gramaticii, orice semn verbal (de la cuvânt la frază) are o *formă* (sunetele se succed într-o anumită ordine pentru a forma cuvântul, cuvintele la rândul lor se succed într-un anume fel pentru a forma o propoziție etc). Din punctul de vedere al retoricii, însă, un semn verbal capătă formă abia atunci când aceasta poate fi comparată cu forma altui semn verbal care ar fi putut fi utilizat în locul său. Astfel, un cuvânt precum *catarg* sau o propoziție precum *Nu-i urîtă*, nu au în sine o formă retorică decât atunci când sînt comparate cu alte semne virtuale echivalente (de pildă, *catarg* în loc de *corabie*, ca în versul eminescian „îți dau catarg lîngă catarg” - procedeu numit sinecdocă -, sau *Nu-i urîtă*, în loc de *E frumoasă*). Ca atare, existența și caracterul figurii sînt în mod absolut determinate de existența și caracterul semnelor virtuale cu care vorbitorul compară semnele reale, afirmîndu-le echivalența semantică. Filozoful Blaise Pascal afirma deja în sec.XVII că: „Figura e purtătoare de absență și de prezență”, iar lingvistul Charles Bally va spune în sec. XX că „expresivitatea tulbură linearitatea limbajului, făcînd perceptibilă prezența unui semnificant (*catarg*) și totodată absența unui alt semnificant (*corabie*)”. Dacă un semn sau o suită de semne lingvistice alcătuiesc doar o linie, această formă lineară fiind obiectul gramaticii, figura (adică forma retorică) este o *suprafață* delimitată de linia semnificantului prezent și de cea a semnificantului absent.⁵² Așadar, orice figură e, în principiu, traductibilă, ea purtînd cu sine, după cum susține Genette, propria traducere, „vizibilă în transparență, ca un filigran sau un palimpsest, sub textul său aparent”.⁵³ Aceasta nu înseamnă însă că ea poate fi și tradusă, fără a-și pierde astfel calitatea de figură: chiar dacă interpretul știe că termenul *catarg* desemnează o corabie, el mai știe că o desemnează altfel decât o face termenul *corabie*; așadar, sensul e același, însă semnificația, adică raportul dintre semn și sens, este diferită, iar poezia depinde nu de sensuri, ci de semnificații. „Figura - conchide Genette - nu e deci nimic altceva decât un sentiment al figurii și existența sa depinde în întregime de conștiința pe care o capătă sau nu cititorul în legătură cu ambiguitatea discursului ce i se propune. (...) valoarea unei figuri nu e dată în cuvintele care o compun, din moment ce ea depinde de o distanță (*écart*) între aceste cuvinte și cele pe care cititorul le percepe mental dincolo de ele 'într-o perpetuă depășire a lucrului scris’.”⁵⁴

Se pune atunci întrebarea de ce figura semnifică mai mult decât expresia sa literală și de unde provine acest surplus de sens. Răspunsul se află în ceea ce semiologia modernă definește drept *conotație*. Atunci când cuvîntul *catarg* desemnează o parte componentă a unei ambarcațiuni, avem de-a face cu o simplă denotație, semnificația sa fiind în acest caz arbitrară (nu există un raport natural între cuvînt și referentul său, ci acestea sînt legate printr-o convenție socială), abstractă (cuvîntul nu desemnează un obiect concret, ci un concept) și univocă (desemnarea acestuia e lipsită de ambiguitate). Cînd însă același cuvînt este utilizat pentru a desemna, prin sinecdocă (partea pentru întreg), o corabie, semnificația e mult mai complexă: ea este *concretă* (pentru că este ales

50 Pierre Fontanier, *Figurile limbajului*, Editura Univers, București, 1977, p. 46.

51 Gerard Genette, *Figuri*, Editura Univers, București, 1978, p. 87.

52 *Ibidem*, p. 90.

53 *Ibidem*, pp. 90-91.

54 *Ibidem*, p. 95.

pentru desemnarea ambarcațiunii un anumit detaliu material), *motivată* (pentru că este preferat acest detaliu - catargul - și nu altul, de pildă pînzele) și *ambiguă* (întrucît se referă în același timp, literal, la catarg și figurat, la corabie, vizînd deci întregul prin intermediul părții (*pars pro toto*). Caracterul motivat, ce diferă pentru fiecare tip de figură în parte (printr-un detaliu la sinecdocă, printr-o asemănare la metaforă, printr-o exagerare la hiperbolă etc.) constituie, după Genette, „însuși sufletul figurii”. Spunînd *catarg* în loc de corabie, vorbitorul denotă corabia, dar în același timp conotă motivația „prin detaliu, devierea sensibilă imprimată semnificației și deci o anumită modalitate de viziune sau de intenție”. Această modalitate sensibilă reprezintă pentru retorică specificul expresiei poetice, căci, după cum susține Lamy, „poetii nu folosesc decît expresiile care alcătuiesc în imaginație o pictură sensibilă și tocmai de aceea metaforele, care sensibilizează toate lucrurile, sînt atît de frecvente în stilul lor”.⁵⁵

Evident că statutul prin excelență subiectiv al figurilor (faptul că existența lor depinde exclusiv de conștiința receptorului) a născut nevoia firească a spiritului rațional de a le defini și clasifica printr-un consens general, astfel încît tratatele de retorică le-au dedicat un capitol de maximă importanță. Astfel, una dintre cele mai comune clasificări are drept criteriu formele afectate, figuri referitoare la cuvinte, considerate în ceea ce privește forma lor (*figuri de dicție*) sau în ceea ce privește semnificația lor (*tropi*), figuri referitoare la numărul și ordinea cuvintelor dintr-o propoziție (*figuri de construcție*), figuri referitoare la „alegerea și potrivirea cuvintelor” (*figuri de elocvență*), figuri referitoare la o frază (*figuri de stil*) sau la un enunț (*figuri de gîndire*). Însă, după cum susține Genette, acest mod de clasificare, de ordin pur logic, nu spune nimic despre valoarea semnificantă a figurilor luate în considerație. La polul opus se află modul de clasificare de ordin pur psihologic, afectiv, care constă în disocierea figurilor în funcție de valoarea psihologică a acestora, ce depinde de caracterul devierii impuse expresiei. După funcțiile limbajului definite de Pierre Guiraud, această valoare poate fi *expresivă*, atunci cînd o figură e dictată de un anume sentiment, *impresivă*, cînd urmează să provoace un anume sentiment, sau atît *expresivă*, cît și *impresivă*, din moment ce se postulează concordanța dintre starea de spirit a autorului și cea a lectorului. Retoricianul francez Lamy a împins cel mai departe interpretarea afectivă a figurilor, el identificînd în fiecare dintre acestea „caracterul” unei pasiuni distincte (astfel, de pildă, elipsa e explicată prin faptul că „o pasiune violentă vorbește atît de repede încît cuvintele nu o pot urma”, iar repetiția prin aceea că „omului pasionat îi place să se repete, iar omului mînios să lovească de mai multe ori”).⁵⁶ Alți retoricieni acordă mai puțină importanță afectivității și mai multă gustului și imaginației (de pildă, scoțianul Hugh Blair propune o împărțire în figuri ale imaginației și figuri ale pasiunii).

O inedită clasificare a figurilor e aceea propusă de Grupul μ în lucrarea *Retorica poeziei*. Figura e definită ca o *deviere* de la normă, percepută de lector printr-o *marcă* a ei și apoi redusă datorită prezenței unui *invariant*, ansamblul acestor operații producînd un efect estetic specific, numit *ethos*, care este „adevăratul obiect al comunicării artistice”. Ca atare, descrierea completă a figurii ar trebui să comporte în mod obligatoriu descrierea devierii, a mărcii, a invariantului și a ethosului ei. Există patru categorii fundamentale de figuri:

- *metaplasmele* - figuri care acționează asupra aspectului sonor sau grafic al cuvintelor și asupra unităților inferioare cuvîntului (figuri fonetice): apocopa, sincopa, epenteza, diereza, rima, asonanta, aliterația, arhaismul, neologismul etc;
- *metataxele* - figuri ce acționează asupra structurii frazei (figuri sintactice și topice): elipsa, enumerația, inversiunea, anacolutul, hiperbatonul, chiasmul etc.;
- *metasemele* - figuri ce înlocuiesc un semem (cuvînt) prin altul prin modificarea semelor (unităților minimale de semnificație) de gradul zero (figuri lexicale propriu-zise) - de exemplu metafora „mîndrul soare” pentru a desemna un erou falnic. Intră în această categorie comparația, metafora, metonimia, sinecdoca, oximoronul ș. a.;

⁵⁵ *Ibidem*, p. 98.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 96.

- *metalogisme* - figuri ce modifică relațiile de semnificație fără a înlocui valorile lexicale, schimbând datele percepției și nu denumirile lor (de exemplu „soarele negru”, „pământul roșu” etc). Se încadrează aici repetiția, inversiunea, litota, eufemismul, hiperbola, alegoria, parabola, ironia, paradoxul etc.

În ceea ce ne privește, vom adopta o clasificare a figurilor în funcție de nivelele limbii la care se realizează expresivitatea.

IV. 3. Nivelele de expresivitate ale textului literar

1. Nivelul fonetic

Cercetătorii au remarcat faptul că sonoritățile anumitor cuvinte pot deveni sugestive, contribuind uneori esențial la constituirea semnificației. Chiar și Platon a remarcat existența unui simbolism al sunetelor, care ar fi avut o mare influență în formarea limbilor în general (astfel, el deosebea semnificațiile cuvintelor grecești *mikros* și *makros* după sugestiile lor sonore: „*i* semnifică ceea ce este mic și delicat, iar *a* ceea ce este mare și puternic”⁵⁷; așadar, vocalele închise ar fi în general asociate dimensiunilor mici - *mic*, *petit*, *piccolo* etc. -, iar cele deschise dimensiunilor mari - *mare*, *grand*, *balșoi* etc). Onomatopeele sînt formațiuni lingvistice care imită anumite sunete naturale (*bum*, *pleosc*, *orăcăit*, *zumzet*, *a bîzii*, *a hunii* etc.), însă ele diferă de la o limbă la alta. Unele sunete sau formațiuni sonore sînt asociate anumitor impresii senzoriale (de pildă, consoana lichidă *l* asociată cu labialele *m*, *p* sau *n* creează impresia de lentoare, moliciune - *moale*, *clăpăug* -, vibranta *r* sugerează dinamism sau dezordine - *răpăială*, *harababură* etc.) sau chiar anumitor stări psihice (de exemplu, acumularea de vocale închise induce de obicei tensiune, anxietate, ca în poezia lui Bacovia). La nivelul unor sintagme, repetiția anumitor sunete poate sugera anumite mișcări sau poate da naștere unor imagini auditive, procedeu cunoscut sub numele de *armonie imitativă* (ca în versul lui Coșbuc: „Și zalele-i zuruie crunte”), exploatat mai ales în poezia instrumentalistă. Mai subtil este *simbolismul fonetic*, procedeu prin care sînt sugerate anumite stări emoționale prin reiterarea anumitor sunete în concordanță cu semnificația rezultată din context (de pildă, la Eminescu: „Șufletu-mi nemîngîiet /îndulcind cu dor de moarte”, sau la Bacovia: „Prin mătăhălăi mai neagră noaptea pare”). Poeții Renașterii și ai Barocului simbolizau susurul lin al pîraielor și farmecul unui peisaj „plăcut” prin acumularea consoanelor lichide și nazale. Un sunet nu poate însă genera efecte de simbolism sonor decît numai atunci cînd devine pregnant prin repetare sau prin plasarea sa într-o poziție specială, numai semnificațiile indicînd direcția spre obiectul simbolizat. Un caz extrem de simbolism sonor e acela în care fonemelor (vocalelor în special) li se atribuie calități cromatice (așa-numita „audiție colorată”), ca în sonetul *Voyelles (Vocale)* de Rimbaud: „A negru, E alb, I roșu, U verde, O albastru, vocale, / Voi spune într-o zi nașterile voastre latente.” Totuși, împerecherea dintre sunete și culori e fără îndoială subiectivă, arbitrară și nici în privința interpretării simbolismului fonetic nu domnește unanimitate.

Expresivitatea la nivel fonetic a fost absolutizată de curentele de avangardă ale secolului XX (expresionismul, futurismul, dadaismul, suprarealismul ș. a.), care reiterează mitul „poemului original” (*Urgedicht*), un poem apărut mult înaintea cuvintelor (a limbajului articulat), prin care poetul ar fi reușit să comunice deplin adevărul Ființei. Dorind să recupereze puritatea inițială a limbajului, fatalmente pierdută ca urmare a transformării lui într-un instrument convențional de comunicare, avangardiștii încearcă să creeze o limbă poetică nouă, *sui generis*: astfel, futuristul rus Vladimir Hlebnikov inventează limba *zaum*, Tristan Tzara scrie poeme *maori*, Virgil Teodorescu scrie un poem în *leopardă* etc, iar alți avangardiști, ca Hugo Ball, Kurt Schwitters ș. a. compun poezie fără cuvinte, pur sonoră.

⁵⁷ Wolfgang Kayser, *Opera literară*, Editura Univers, București, 1979, p. 153.

Grupul u. *Retică generală*, în *Poetică și stilistică. Orientări moderne*, op. cit., p. 404.

2. Nivelul lexical

La acest nivel ne interesează în primul rând raportul dintre fondul principal lexical și celelalte sfere ale lexicului prezente într-un text literar (arhaisme, neologisme, regionalisme, vulgarisme, elemente de argou, elemente de jargon, termeni religioși etc.). Structura lexicală a operei se află în strânsă legătură cu tematica ei (de pildă, într-un roman istoric pot predomina arhaismele, în vreme ce într-un roman ce vorbește despre lumea rurală pot să abunde regionalismele), cu curentul sau mișcarea literară căruia/căreia îi aparține (de pildă, într-un poem futurist predomină neologismele din sfera tehnicii moderne), cu specia literară în care se încadrează („stilul înalt” în tragedia clasică versus „stilul umil” în comedie), dar și cu personalitatea autorului (mediul social din care provine, formația sa intelectuală, concepțiile sale estetice etc.).

În istoria literaturii au existat momente când structura lexicului poetic a fost reglementată de canoane estetice riguroase. În *Poetica*, Aristotel făcea deja distincția între „graiul împodobit” al tragediei (aceasta fiind „imitarea unei acțiuni săvârșite de oameni aleși”) și, respectiv, vorbirea „grosolană” proprie comediei (aceasta imitând isprăvile unor „oameni neciopliți”), discriminare care va fi absolutizată în clasicism (sec.XVII-XVIII), când vor fi formulate rigorile „stilului înalt” sub forma unor norme rigide vizînd retorica și lexicul textului (acesta va fi complet epurat de vulgarisme). Argoul pătrunde în literatură odată cu romanul latin din sec. I e. n., care oferă pentru prima dată o imagine critică simili-naturalistă a societății timpului respectiv (vezi *Satyricon* de Petronius) și va fi ulterior exploatat de numeroși scriitori pentru a obține efecte stilistice notabile (François Villon în Evul Mediu, Rabelais sau Shakespeare în Renaștere, Victor Hugo în romantism etc.). Poezii manieristi și baroci din sec. XVI-XVII (Gongora, Marino, Donne, Lilly ș. a.) vor prefera în schimb termenii prețioși și ornamentele stilistice întortocheate. Datorită interesului său special pentru evocarea istorică și pentru folclor, romantismul aduce în literatură arhaismele și termenii populari (vezi poezia lui Alecsandri sau Eminescu), iar ceva mai târziu, realismul și naturalismul vor cultiva în mod sistematic și regionalismele (vezi, de pildă, proza lui Slavici). Dimpotrivă, simbolismul și mai ales mișcările de avangardă ale secolului XX introduc în poezie urbanismele și neologismele tehnice, demolînd în același timp toate prejudecățile privind structura lexicului literar.

Trebuie remarcat faptul că perceperea anumitor termeni lexicali drept neologisme, arhaisme, regionalisme etc. depinde nu numai de intenția autorului, ci și de nivelul intelectual al lectorului și de momentul receptării. Astfel, din perspectiva lectorului din secolul XXI, cronicile lui Grigore Ureche și Miron Costin sînt pline de arhaisme, deși cuvintele respective erau folosite atunci în mod curent, unele fiind chiar neologisme (de pildă, *cafea* sau *pușcă*). Este, evident, o greșeală să se susțină existența arhaismelor în aceste texte, mai ales că intenția autorilor n-a fost aceea de a plăsmui ficțiuni, ci de a oferi posterității un document veridic al societății vremii lor. Limba scrierilor lui Creangă le-a părut „rustică” intelectualilor de la *Junimea*, însă acesta n-a făcut decît să reproducă vorbirea mediului social din care provenea. Ca atare, structura lexicală a unui text trebuie întotdeauna raportată la momentul în care a fost elaborat și la intențiile autorului.

3. Nivelul morfologic

La acest nivel ne interesează în primul rând raportul dintre grupul nominal și cel verbal al textului, din acest punct de vedere definindu-se un *stil nominal* (static, caracterizat prin preponderența substantivelor), respectiv un *stil verbal* (atunci când predomină verbele, creîndu-se astfel impresia de dinamism, ca în următoarele versuri din *Scrisoarea III*: „*Mircea însuși mîndă-n luptă vijelia-ngrozitoare, / Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare;*”). Prezența, respectiv absența articolului hotărît poate genera efecte expresive remarcabile, ca în versurile eminesciene: „*Și dacă ramuri bat în geam, / (...) / Și dacă stele bat în lac (...)*” etc. De asemenea, adjectivul poate fi în unele texte în mod evident căutat, iar în altele evitat, modificarea poziției sale față de

substantivul pe care-l determină generînd de multe ori modificarea sensului (de pildă, *lucru mare / mare lucru*). Există două categorii de adjective: calificative (*pădure verde, stîlp înalt*) și metaforice (*inimă arsă, noapte grea* etc.). Alte fenomene care trebuie urmărite sînt derivarea cu prefixe (ca în versul arghezian: „*Venită de neunde, necum și la-ntîmplare*”) sau cu sufixe, în special diminutivale, care de cele mai multe ori sugerează participarea afectivă a vorbitorului (ca în versurile lui Eminescu: „*De-aș avea o porumbiță / Cu chip alb de copilită, / Copilită blîndișoară, / Ca o zi de primăvară, / Cîtu-ți ține ziulița / I-aș cînta doina, doinita, / I-aș cînta-o-ncetișor, / Șoptind șoapte de amor*”) sau augmentative, acestea avînd de obicei valoare peiorativă (*prostălău, fătălău, băiețoi, golănoi, țărănoi* etc.), prezența cuvintelor compuse, a locuțiunilor și mai ales schimbarea valorii gramaticale (de pildă, substantivizarea adjectivului în versurile lui Zaharia Stancu: „*Amarul din coaja nucilor crude / (...) / Amarul din seva cucutei înalte (...)*”).

4. Nivelul sintactic

Cea mai simplă figură sintactică este **enumerația**, o acumulare de termeni care poate fi cantitativă (cu efecte stilistice remarcabile la Rabelais, de pildă: „*Țiuituri, pocnete, hărmălaie, mirosuri amestecate, izuri de bălegar, abur de rachiu și fum de pastrama pîrpălită, culori pestrițe, uluitoare, mătăsuri înflorate, străluciri argintii de oglinzi îți luau auzul, nasul, ochii*”) sau calitativă (*pehlivan, șnapan, ticălos, javră*), asindetică (atunci cînd termenii nu sînt legați lingvistic) sau sindetică (atunci cînd sînt legați printr-o conjuncție). Uneori se realizează o intensificare în acumularea de termeni, procedeu numit **gradație**, care poate fi ascendentă (numită și *climax* = scară; gr.) sau descendentă (numită și *anticlimax*) și poate desemna fie o figură de stil, fie un procedeu compozițional în cazul textelor epice sau dramatice (trecerea gradată de la o situație la alta sau de la o stare a eroului la alta). Gradația se poate realiza în trepte de intensitate egală, ca în versul lui Petrarca: „*Binecuvîntată fie ziua și luna și anul...*”⁵⁸ sau inegală, ca în următoarele versuri din poemul *Viața lumii* de Miron Costin: „*Trec zilele ca umbra, ca umbra de vară; / Cele ce trec nu mai vin, nici se-ntorc iară, / Trece veacul desfrînat, trec ani cu roată, / Fug vremile ca umbra și nici o poartă / A le opri nu poate. Trec toate prăvălite / Lucrurile lumii și mai mult cumplite.*”

Altă figură sintactică fundamentală este **repetiția**, care se poate realiza la toate nivelele textului, de la cel fonetic (de pildă, aliterația) pînă la cel al frazei (vezi, de pildă, refrenul), căpătînd chiar o maximă importanță în poezia simbolistă (vezi versurile lui Bacovia: „*Copacii albi, copacii negri / Stau goi în parcul solitar: / Decor de doliu, funerar... / Copacii albi, copacii negri. // în parc regretele plîng iar...*” Atunci cînd un cuvînt se repetă la începutul mai multor versuri, propoziții sau fraze succesive, figura respectivă se numește **anaforă** (ca în versurile lui Eminescu: „*Nimica, doar icoana-ți, care mă însenina, / Nimic, doar suvenirea surîsului tău lîn, / Nimic decît o rază din fața ta senină, / Din ochiul tău senin*”), iar dacă un cuvînt se repetă în poziție finală, avem de-a face cu o **epiforă** (de exemplu, în versurile lui Bacovia: „*Pe cînd, de argint, / în amurg de argint, / S-aprinde crai-nou*”), un caz particular de epiforă fiind refrenul. Cea mai complexă formă de repetiție este **paralelismul sintactic**, procedeu constînd în repetarea aceleiași structuri sintactice în versuri, strofe, propoziții sau fraze succesive (de pildă, în versurile lui Bacovia: „*Și frunze albe, frunze negre; / Copacii albi, copacii negri; / Și pene albe, pene negre, / decor de doliu, funerar...*”). Dacă două construcții sintactice care conțin o anaforă nu sînt ordonate paralel, ci „ca imagine și contraimagine în oglindă”, figura obținută se numește **chiasm**, denumire derivată din numele literei grecești X, care oferă o imagine grafică a construcției rezultate⁵⁹ (ca în versurile lui Bacovia: „*Și plouă, și ninge, - / Și ninge, și plouă*”).

Altă figură sintactică interesantă este **zeugma**, construcție în care un verb guvernează mai multe părți de propoziție sau fraze egal ordonate, însă avînd sensuri incompatibile („*Mi-am lăsat*

⁵⁸ Wolfgang Kayser, *op. cit.*, p. 172.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 174.

casa și răbdarea.", în romanul *Don Quijote*, sau „*ea avea dureri de cap și fete la curățenie*", la Jean Paul). O figură oarecum înrudită este **anacolutul**, care constă în ruperea continuității sintactice, trecerea în interiorul aceleiași enunț de la o structură sintactică la alta (ca în versurile lui Kleist: „*Își înfige, smulgându-i armura de pe trup, / Dintele își înfige în pieptul lui alb...*"). Altă figură care apare mai ales în vorbirea dependentă de impresia de moment este **elipsa**, ce constă în omisiunea unei părți a unei propoziții sau fraze (de obicei a predicatului, ca în versurile lui Bacovia: „*Carbonizate flori, noian de negru... / Sicrie negre, arse, de metal, / Vestminte funerare de mangel, / Negru profund, noian de negru...*").

În privința topicii, orice abatere de la topica uzuală poartă numele de **hiperbaton**. Cel mai obișnuit caz este **inversiunea**, atunci când interesul vorbitorului se concentrează asupra unui anumit termen (ca în versul: „*Prin măhălăli mai neagră noaptea pare*"). O formă specială de hiperbaton, înrudită și cu anacolutul este **dislocarea sintactică**, atunci când unitatea sintactică a enunțului este ruptă prin plasarea unui termen în altă poziție, inedită (ca în versurile lui Arghezi: „*Toți sfinții zugrăviți în tindă / Cu acuarelă suferindă, / Ai cinului monahicesc, / Scrutându-l, îl disprețuiesc*"). **Izolarea sintactică** apare atunci când una sau mai multe părți ale unei propoziții sînt separate prin punct sau prin punct și virgulă (*S-a dus. Departe. Printre străini*). La nivelul întregului discurs, mai trebuie urmărit raportul cantitativ dintre **parataxă** și **hipotaxă**, adică dintre frazele formate prin coordonare și cele formate prin subordonare. Atunci când vorbitorul eludează explicațiile cauzale predomină parataxa (de pildă, în basm sau în literatura fantastică), iar atunci când, dimpotrivă, caută mereu explicații, predomină hipotaxa (de exemplu, în romanul analitic proustian).

5. Nivelul semantic

Figurile de stil care se pot identifica la acest nivel se împart în două categorii: figuri care nu modifică sensul cuvintelor (epitetele și comparațiile descriptive sau calificative) și figuri care realizează un transfer semantic (tropii). Pe de altă parte, există figuri *microstructurale*, identificabile la nivelul sintagmelor sau propozițiilor (metafora, metonimia etc.) și, respectiv, figuri *macrostructurale*, identificabile la nivelul unor unități discursive mai mari (prozopopeea, parabola etc.).

Epitetul indică o calitate a unui obiect sau a unei acțiuni, putînd însoți un substantiv sau un verb (*păr bălai, fuge iepurește*). Atunci când se alunecă dintr-un plan semantic în altul, avem de-a face cu un **epitet metaforic** (de pildă, la Arghezi: „*Ce noapte groasă, ce noapte grea!*"). **Comparația** stabilește un raport de analogie între două obiecte sau între două acțiuni pe baza unui element comun, numit *tertium comparationis* (al treilea termen al comparației). Atunci când se realizează un transfer semantic, comparația respectivă devine **metaforică** („*Plușești ca visul de ușor*” la Eminescu).

Definirea tropilor luîndu-se ca punct de plecare transferul semantic se datorează lui Aristotel, care, în *Poetica*, a aplicat-o exclusiv **metaforei**.⁶⁰ Aceasta ar fi „trecerea asupra unui obiect a numelui altui obiect, fie de la gen la speță, fie de la speță la speță, fie prin analogie”. În fond, orice metaforă are la bază o analogie, căci, după Aristotel, a crea metafore izbutite înseamnă a ști să descoperi asemănările dintre lucruri (și, în consecință, metafora ar fi semnul originalității creatoare, marca cea mai prețioasă a poeziei). În secolul I e.n, retoricianul latin Quintilian va defini metafora drept o comparație prescurtată (*brevior similitudo*), însă această definiție simplistă nu poate fi satisfăcătoare. Cercetătoarea engleză Christine

60 Ștefan Munteanu, *Stil și expresivitate poetică*, Editura Științifică, București, 1972, p. 180.

Brooke-Rose, în lucrarea *A Grammar of Metaphor* (Londra, 1958), definește metafora drept „un transfer de semnificații între două cuvinte, suportul sau baza de translație (A) și permutantul sau cuvântul care provoacă fenomenul metaforic (B)". Ca și comparația, metafora e creată în raport cu un *ax referențial* (acel *tertium comparationis*), care leagă suportul de permutant, ca în „*rîsul de nestins al zeilor*" (*Iliada*), unde termenul A (*rîsul*) e legat de termenul B (*de nestins*) prin intermediul termenului absent *foc*. Metafora dobîndește aparența unei comparații, căci pentru a o explica este necesară aflarea acestui al treilea termen, deci construirea unei comparații (*rîsul nepotolit ca un foc de nestins*). Totuși, spre deosebire de comparație, termenul terț e constituit de o proprietate comună și în același timp esențial diferită - atît focul, cît și rîsul sînt uneori de nepotolit, numai că nu pe aceeași cale, ele fiind în fond două fenomene lipsite de legătură; așadar, termenul metaforic B seamănă cu A fără a fi însă identic cu acesta, ca urmare a transferului semantic și a jocului dintre sensul propriu și cel figurat.

Poetul Paul Eluard împărțea imaginile poetice în imagini realizate prin analogie (A este asemănător cu B) și imagini realizate prin identificare (A este B), comparația făcînd parte din prima categorie, iar metafora din a doua.⁶¹ Bazîndu-se pe o analogie, efectul stilistic al comparației rezidă în virtutea termenului secund de a crea raporturi asociative, cu atît mai impresionante cu cît distanța semantică dintre cei doi termeni este mai mare și analogia mai puțin previzibilă (vezi comparația metaforică), însă cîmpul asociațiilor e limitat la semnificația termenului secund, de obicei concret. Comparația nu poate sta în locul metaforei, căci ea nu modifică esențial conținutul termenului comparat, ci doar îl îmbogățește cu elemente noi, primite de la termenul cu care acesta se compară. În cazul metaforei, termenul B îndeplinește funcția semantică a termenului A cu care se identifică, substituindu-l și eliminînd sensul care marchează asemănarea. Metafora, după cum susține G. Esnault, nu este o comparație prescurtată, ci o comparație condensată, prin care spiritul creator afirmă o identitate intuitivă și concretă. Spre deosebire de comparație, sensurile nu se alătură pe o axă orizontală, ci se întîlnesc și se suprapun pe o axă verticală, printr-un act de intuiție, așadar traducerea metaforei înseamnă inevitabil sărăcirea semnificației ei.

După cum susține Jean Cohen, metafora nu e doar un simplu transfer de sens, ci o metamorfozare semantică, căci ea presupune o „pierdere" (suspendare) a sensului denotativ, pentru a da naștere unei noi semnificații la nivelul conotațiilor.⁶² De pildă, metafora din versul arghezian „*Văzduhul se închide cu lacăt și zăvoare*" capătă semnificație poetică numai dacă termenul *văzduh* nu mai înseamnă „spațiu celest", ci „Dumnezeu, transcendența", iar verbul *a se închide* nu mai înseamnă „a se zăvori", ci „a se refuza cunoașterii". Așadar, sensul substantivului *văzduh* „se pierde" pentru a „reveni" în substantivul *transcendența*, a cărei semnificație „derivă" dintr-o trăsătură comună cu primul substantiv (infinitudinea); metafora se constituie deci prin reținerea și generalizarea unei note semantice (a unui *sem*), care substituie noțiunea, prin această substituție eliminîndu-se vechiul semnificant și modificîndu-se semnificatul (dacă termenul *văzduh* poate sugera ideea de infinitudine, nu o poate sugera și pe aceea de spațiu celest, aceasta fiind incompatibilă cu sensul de zăvorie). Și totuși, imaginea concretă pe care o creează metafora în discuție este chiar aceea a unui cer închis cu lacăte și zăvoare și acest caracter concret, sensibil, al metaforei va fi absolutizat în poezia modernă, încît metafora suprarrealistă nici nu mai rezultă dintr-

⁶¹ *Ibidem*, p.188.

⁶² *Ibidem*, p.184.

o substituție de termeni, ci dintr-o simplă alăturare : astfel, după cum subliniază Genette, dacă André Breton spune că „*Roua cu cap de pisică se legăna*” înseamnă că roua chiar are cap de pisică și se leagăna.

Lingvistul Roman Jakobson definește metafora drept o substituție prin similaritate făcută pe axa paradigmatică. Ea rezultă din conexiunea a două *seme*⁶³ egale existente în două *sememe* diferite, în urma căreia se realizează substituția unui semem cu celălalt (de pildă, metafora *regina nopții* a rezultat din substituirea termenului *lună* cu *regină*, pe baza unor seme comune: strălucire, unicatate, intangibilitate etc.). Prin această substituție se adaugă semele specifice sememului *regină* (uman, animat, conducător) și se elimină semele specifice sememului *lună* (astru ceresc, nonuman, inanimat), astfel încât, după cum arată Grupul μ în lucrarea *Retorică generală*, metafora nu este propriu-zis o substituție de sens, ci o modificare a conținutului semantic a unui termen, modificare ce rezultă din conjuncția a două operații de bază: adăugirea și suprimarea unor seme.⁶⁴ „Metafora extrapolează, ea se bazează pe o identitate reală, manifestată prin intersectarea a doi termeni pentru a se afirma identitatea termenilor întregi. Ea extinde la *reunirea* celor doi termeni o proprietate care nu aparține decât intersectării lor.”⁶⁵ Aceasta înseamnă, după cum arată Wolfgang Kayser, că metafora stabilește, „în torentul incandescent al sensibilității sau al viziunilor, o legătură care abrogă autonomia elementelor și face din ele unul nou, un terț”.⁶⁶

Cazuri particulare de metaforă sînt în primul rînd **personificarea** (figură macrostructurală ce constă în atribuirea de însușiri umane fenomenelor ce ies din sfera umanului) și **prozopopeea** (figură macrostructurală ce constă în a face să vorbească ființele absente, defuncte, inanimatele sau abstracțiunile).⁶⁷ Înrudită cu metafora este și **alegoria**, care, ca și aceasta, realizează un transfer de

² *Ibidem*, p.189.

sens, însă pe baza unei analogii convenționale, căci ea are o cheie cunoscută de cititor sau chiar explicitată de autor (ca în romanul *Istoria ieroglifică* de Dimitrie Cantemir, unde fiecare imagine alegorică din text este decodificată în „scara tîlcuitoare” de la sfîrșitul cărții: de pildă, „*căpuși pline de sînge = puni pline de bani, gîndacii = datornicii de la Țarigrad, gura tartarului = nesațiul lăcomiei, solzii peștelui a rade = bani căpușiți, mincinoși a face*” etc.). Alegoria prezintă întotdeauna două aspecte: unul literal, imediat al textului și, respectiv, unul simbolic, al semnificațiilor morale, filozofice, teologice etc; vorbind despre un lucru, ea trimite spre un *alt* lucru (aceasta vrea să sugereze și etimologia termenului).⁶⁸ Alegoria poate fi o figură de stil sau un procedeu compozițional ce se poate extinde la nivelul întregii construcții epice sau dramatice (vezi romanele medievale sau baroce). Ca procedeu compozițional, ea se înrudește cu **parabola**, care se definește ca o narațiune încifrată ce conține o pildă, așadar vrea să transmită o anume învățătură secretă (filozofică, morală sau religioasă). Dacă la început parabola era folosită ca mijloc de inițiere în anumite doctrine religioase (vezi pildele lui Iisus), ulterior ea a devenit un procedeu literar folosit atît în fabulă, cît și în nuvelă sau roman (vezi romanele lui Kafka, Hesse, Camus ș. a.). Semnificația parabolei rezultă însă din discursul literar în ansamblu și nu dintr-o simplă sintagmă sau frază.

Esențial diferite de metaforă sînt **metonimia** și **sinecdoca**. Prima constă în substituția cauzei unui fenomen prin efectul său {„*Ploua cu mușegai*” la B. Fundoianu), sau invers, a efectului prin

⁶³ *Semul* (*sema*) reprezintă în semantica structurală unitatea minimală de sens. Un cuvînt (*semem*) comportă mai multe seme (de pildă, sememul <băiat> are semele „animat”, „uman”, „masculin”).

⁶⁴ Apud *Poetică și stilistică. Orientări modeme*, op. cit, p.409.

⁶⁵ *Ibidem*, p.411.

⁶⁶ Wolfgang Kayser, op. cit, p.185.

⁶⁷ Georges Molinie, *Dictionnaire de rhetorique*, Paris, Librairie Generale Française, 1992, p. 280.

⁶⁸ Henri Morier, *Dictionnaire depoeitique et de rhetorique*, Paris, Presses Universitaires de France, 1975, p. 65.

cauză („*ploua cu toamnă*”), a unui obiect prin locul de proveniență (*faianță, damasc*) sau prin creatorul său (*Am cumpărat un Brâncuși*). Considerată adesea drept o variantă a metonimiei, sinecdoca e procedeul stilistic prin care, în general, se substituie doi termeni aflați într-un raport cantitativ: partea prin întreg (*A căzut răpus de fier*), întregul prin parte („*Dintre sute de catarge / Care lasă malurile...*”), singularul prin plural (*ionești, popești*) sau pluralul prin singular (*oțeluri grele*). Roman Jakobson definește metonimia (implicit sinecdoca) drept o substituție prin contiguitate pe axa sintagmatică a unor elemente co-prezente. Contiguitatea presupune existența unor elemente legate sintagmatic solidar (de exemplu, *pânzele* are contiguitate semantică cu *corăbiile* prin inferență în *Pânzele plutesc deasupra mărilor*.) și ar putea fi definită ca substituția unui semem printr-un sem al său (*corăbii* prin *pânze*).

O altă figură semantică importantă este **hiperbola**, care constă în amplificarea exagerată a dimensiunilor sau a importanței unui fenomen (ca în versurile lui Coșbuc: *Sălbatecul vodă e-n zale și fier, / Și zalele-i zuruie crunte, / Gigantică poart-o cupolă pe frunte, / Și vorba-i e tunet, răsuflatul ger, / Iar barda-i din stingă ajunge la cer, / Și vodă-i un munte*). Considerată deseori drept opusul hiperbolei, **litota** este o figură a vorbirii improprie, prin care se exprimă altceva decât comunică forma lingvistică în sine (de pildă, ceva pozitiv prin negarea contrariului: *A băut nu puțin*). **Perifraza** constă în numirea unui obiect sau fenomen în mod indirect, pe o cale ocolită („*Cînd l-a văzut, a simțit mîna lui Amor*”, deci a fost lovită de săgeata trasă se mîna lui Amor, adică a fost cuprinsă de iubire.⁶⁹). Prin **ironie** sau **antifrază**, vorbitorul vrea să exprime contrariul celor spuse, aceasta realizîndu-se de obicei printr-o altă intonație decît cea obișnuită, iar în discursul literar prin alte semne de avertizare a receptorului (*Mde, frumoasă poveste!*). Prin **eufemism** ceva neplăcut, penibil sau înspăimîntător este formulat invers, respectîndu-se paralelismul de sens (*Capul Bunei Speranțe* în loc de *Capul Furtunilor*). **Oximoronul** reprezintă alăturarea a doi termeni ale căror sensuri se exclud sau care comportă *seme* contrarii (de pildă, la Shakespeare: „*Tiran frumos, diavol îngeresc*”), fiind o variantă acutizată a **antitezei**, adică a contrastului („*Aș fi fost soldat, dacă nu eram poet...*” spunea Victor Hugo).

Aplicație: nivelele de expresivitate ale poeziei *Gri* de George Bacovia

Plîns de cobe pe la geamuri se opri,
 Și pe lume plumb de iarnă s-a lăsat;
 „I-auzi corbii”, mi-am zis singur... și-am oftat,
 Iar în zarea grea de plumb
 Ninge *gri*.
 Ca și zarea, gîndul meu se
 înnegri...
 Și de lume tot mai singur, mai
 barbar,
 Trist cu-o pană mătur vatra,
 solitar...
 Iar în zarea grea de plumb
 Ninge *gri*.

Să observăm mai întîi simetria compozițională a poeziei, care e alcătuită din două strofe a câte cinci versuri, ultimele două versuri repetîndu-se asemeni unui refren (muzicalitatea e o caracteristică specifică poeziei simboliste).

⁶⁹ Wolfgang Kayser, *op. cit.*, p. 167.

La **nivel fonetic**, se remarcă preponderența vocalelor închise u, î, î, ceea ce creează un efect sumbru, o stare generală de depresie, de anxietate. Totodată, spre deosebire de poezia simbolistă genuină, care cultivă eufonia, sonorile melodice, e de observat, dimpotrivă, recurența sunetelor stridente, dizarmonice, care contribuie la accentuarea anxietății, de pildă, vibranta r în asociere cu vocala închisă i și cu siflantele s, z, în versul al treilea din prima strofă, dar și în cuvintele ce încheie primul și ultimul vers din ambele strofe (*opri, gri, înnegri*). Cuvântul-cheie al textului - *gri* -, care-i dă și titlul, devine deci, chiar de la nivel sonor, însuși simbolul angoasei. Asocierea oclusivei p cu labiala l, care se repetă în primele două versuri ale poeziei, creează impresia de lentoare, torpoare, de timp încrămenit, mortificat: *flîns de cobe pe la geamuri se opri*"; „Și *pe lume plumb* de iarnă *s-a lăsat*'.

La **nivel lexical**, se constată prezența în general a termenilor din fondul principal lexical, dar și a unor neologisme, ca *barbar* și *solitar*, cu referire exclusiv la subiectul (eul) liric, acesta autoanalizându-se cu detașare și, poate, cu amară ironie: „Și de lume tot mai singur, mai barbar, - /Trist cu-o pană mătur vatra, solitar...”

La **nivel morfologic**, observăm mai întâi folosirea în primele două versuri a formei nearticulate a unor substantive în locul celei articulate: *plîns* de cobe... se opri"; *plumb* de iarnă *s-a lăsat*", ceea ce sugerează ideea de destin implacabil, de fatalitate sumbră ce planează amenințător peste toate. Totodată, se remarcă schimbarea timpurilor verbale în versuri succesive: perfectul simplu din primul vers al fiecărei strofe (*se opri, se înnegri*) denotă o acțiune săvârșită la un moment dat; perfectul compus din versurile următoare exprimă acțiuni încheiate („*plumb* de iarnă *s-a lăsat*', *jni-am zis singur... și-am oftat*'), în vreme ce prezentul exprimă acțiuni ce se pot prelungi la infinit (*mătur, ninge*). Mașinal, poetul mătură vatra cu un gest golit de semnificație ce exprimă vidul lăuntric, aneantizarea, în vreme ce ninsoarea continuă să se cearnă, mereu aceeași, acoperind fără speranță totul ca un imens lîntoliu.

La **nivel sintactic**, se constată în primul rînd, ca procedeu esențial al poeziei simboliste în general, repetiția, de la simple sunete la versuri întregi (vezi refrenul), ceea ce creează un efect de închidere, o impresie de monotonie, de lipsă totală a speranței. Inversiunile scot în evidență termenii plasați la începutul versurilor, accentuînd ideea pe care o exprimă, e.g. „*plumb* de iarnă *s-a lăsat*" pe întreaga lume; „*ninge gri*" în zare, adică peste întreg pămîntul; poetul se simte iremediabil singur și înstrăinat de lume: „Și de lume tot mai singur...” Unicul raport sintactic între propoziții e coordonarea copulativă, ceea ce sugerează pasivitatea subiectului liric, care se mulțumește să constate fără a-și pune întrebări, fără a căuta explicații. Punctele de suspensie, ca și monologul interior marcat prin ghilimele, denotă intensă participare afectivă a poetului.

La **nivel semantic**, metafora deține rolul cel mai important. „*Plîns* de cobe", adică o prevestire funestă, *se oprește* „pe la geamuri", ceea ce indică neputința de a se elibera de povara necruțătorului blestem: lumea întreagă e damnată astfel parcă la extincție. Metafora „*plumb* de iarnă", care cade peste lume, poate avea și sensul de ger, dar și sensul de frig al morții care cuprinde totul, comună fiind ideea de încrămenire. Dublul epitet metaforic „zarea grea de plumb", în care al doilea termen, material, amplifică ideea de greutate uriașă care apasă parcă asupra orizontului, sugerează moartea oricărei speranțe; zarea e parcă trasă în jos de o povară invizibilă, asemeni unei cortine grele ce cade implacabil anunțînd sfîrșitul. Epitetul cromatic „ninge *gri*" are și el valoare metaforică: culoarea gri este culoarea plumbului, cei doi termeni intrînd prin recurență într-o relație simbolică; ninsoarea gri este în primul rînd o ninsoare grea, opacă, dar și o ninsoare maculată, a cărei culoare întunecată sugerează ideea de extincție. Prin contaminare, gîndul poetului *se înnegrește* la fel ca zarea, metaforă inedită ce trimite la aceeași idee a morții speranței, a aneantizării irevocabile. În fond, poetul nu comunică niște impresii venite din exterior, ci-și proiectează starea interioară (de angoasă) asupra realității exterioare, ceea ce justifică apropierea lui de expresionism.

În concluzie, poezia comunică o stare obsesivă a poetului (*spleen*), o neliniște amplificată pînă la paroxism, tema ei fiind vidul lăuntric, absurdul existențial. Motivele sale obsedante -

plumbul, ninsoarea -, recurente de-a lungul întregii opere bacoviene, constituie simboluri ale neantului ce amenință în fiecare clipă ființa, implacabil.

V. Genurile literare

După cum susțin Wellek și Warren în *Teoria literaturii*: „Teoria genurilor este un principiu de ordine: ea clasifică literatura și istoria literară nu în funcție de timp sau loc (epocă sau limbă națională), ci în funcție de anumite tipuri specifice de organizare sau de structură a operelor literare.”⁷⁰ Teoria genurilor literare a apărut încă din Antichitate, din momentul când literatura a dobândit conștiință de sine și s-a născut din necesitatea ordonării și delimitării operelor literare prin împărțirea lor în câteva clase distincte, în funcție de anumite criterii logice. Ea pornește de la premisa că, în ciuda diferențelor dintre opere, există totuși anumite trăsături comune, identificabile în creații aparținând unor epoci și/sau spații culturale diferite. Utilizat și în logică și în științele naturale, termenul *gen* (*genos*, gr.; *genus*, lat. = naștere, origine) are, referitor la literatură, două accepțiuni principale. Prima, foarte generală, desemnează orice particularizare a literaturii⁷¹, extinzându-se la totalitatea operelor care utilizează un procedeu dominant (literatura alegorică, simbolică etc.) sau particularizează o anumită categorie estetică (gen umoristic, satiric, tragic, tragicomic etc.). A doua accepțiune, mai restrânsă, desemnează o clasă de opere având în comun o serie de trăsături distinctive de ordin formal, atât din punct de vedere al formei externe (structura specifică), cât și din cel al formei interne (tematica, atitudinea eului creator, receptorul vizat etc.)⁷². Din această perspectivă, s-au definit trei genuri fundamentale - liric, epic și dramatic -, fiecare dintre acestea cuprinzând la rândul său mai multe specii sau subgenuri specifice.

Această împărțire tripartită a genurilor literare datează încă din Antichitate, primul criteriu invocat fiind cel al *imitației*. Astfel, în *Republica*, Platon făcea distincție între genurile în întregime imitative (tragedia și comedia), genurile non-imitative, în care poetul vorbește numai despre el însuși (ditirambul) și genurile parțial imitative (epopeea). În *Poetica*, Aristotel consideră că toate genurile sînt imitative, deosebirea dintre ele constînd în obiectul imitației, precum și în modul și mijloacele prin care se realizează aceasta. Dacă tragedia este imitația unor „firi alese” „în grai împodobit”, comedia e „imitația unor oameni neciopliți” în grai simplu; pe de altă parte, tragedia și comedia se deosebesc de epopee prin faptul că „înfățișează pe cei imitați în plină acțiune și mișcare”, cîtă vreme în epopee aceasta se realizează în mod indirect, prin intermediul unui narator.

O altă teorie a genurilor literare, apărută în perioada romantismului, e de natură filozofică și/sau psihologică, punînd accent fie pe raportul dintre eul creator și realitatea reprezentată, fie pe tipologia personalității autorului, fie pe varietatea lumii reprezentate. Astfel, din punct de vedere al raportului eu / lume, A. W. Schlegel, Schelling, Hegel ș. a. consideră genul liric subiectiv (subiectul se contopește cu obiectul, întrucît se contemplă pe sine în actul artistic), epicul obiectiv (subiectul e disociat de obiect), iar dramaticul subiectiv și obiectiv. Din punct de vedere al tipologiei personalității autorului, Emil Ermatinger consideră că autorul liric reprezintă o personalitate sensibilă, pasivă, autorul epic o personalitate echilibrată, temperată, iar dramaturgul o personalitate activă. Liviu Rusu, în lucrarea *Estetica poeziei lirice*, vorbește de trei tipuri creatoare: *simpatetic* în cazul genului liric, *demoniac-echilibrat* în cazul genului epic și *demoniac-anarhic* sau *expansiv* în cazul genului dramatic. Alteori, accentul cade pe realitatea reprezentată: astfel, în opinia cercetătoarei Käte Hamburger, lirica reprezintă un „enunț existențial”, așadar un enunț subiectiv despre realitate, în vreme ce epica și dramaturgia creează o realitate ficțională; specifice liricului ar fi sentimentul, trăirea, în vreme ce subiectul, epicitatea ar caracteriza epicul și dramaticul.⁷³

⁷⁰ *Op. cit.*, p. 300.

⁷¹ Silviu Iosifescu, *op. cit.*, p. 107.

⁷² Wellek și Warren, *op. cit.*, p. 306.

⁷³ Henryk Markiewicz, *op. cit.*, p. 171.

Alt criteriu fundamental de delimitare a genurilor e de ordin pur formal. La un prim nivel, genurile sînt diferențiate în funcție de modul de expunere specific: monologul în cazul genului liric, dialogul în cazul genului dramatic, respectiv narațiunea în cazul epicului. Mai complex este însă criteriul structural, conform căruia genurile sînt structuri, adică moduri unitare de construcție literară, însuși Aristotel observînd că poetului „nu-i e îngăduit să dea tragediei o structură de epopee”.⁷⁴ În opinia lui Tzvetan Todorov: „Genul se definește drept conjugarea mai multor proprietăți ale discursului literar, judecate importante pentru operele în care le întîlnim; presupunem totdeauna că facem abstracție de diferite trăsături divergente, considerate puțin importante, în favoarea altor trăsături - care rămîn identice și sînt dominante în structura operei. Dacă abstracția e egală cu zero, fiecare operă reprezintă un gen particular (...); în gradul maxim de abstracție considerăm toate operele literare ca aparținînd aceluiași gen. Între acești doi poli se situează genurile cu care ne-au obișnuit poeticele clasice, ca și multe altele pe care aceste poetici nu le-au descris.”⁷⁵ Genurile ar constitui deci sisteme de proprietăți și procedee comune între care există „afinități latente, imanente, care le grupează în constelații interioare (arhitecturi, construcții etc.) specializate, diferențiate”, această „dependență mutuală” determinînd ca unele teme să fie compatibile anumitor situații (eroice, tragice etc.), iar altele nu (de pildă, discutabilă e compatibilitatea grotescului cu liricul).⁷⁶

Atitudinea esteticienilor față de genurile literare a oscilat de-a lungul timpului, de la dogmatismul rigid al clasicismului (care susținea ideea purității absolute a genurilor, așadar necesitatea separării lor riguroase, impunînd chiar o ierarhie severă), pînă la scepticism și chiar negarea categorică a existenței lor (cazul lui Benedetto Croce, care aduce drept principal argument contra oricărei distincții de gen individualitatea ireductibilă a operei de artă). Diversificarea literaturii și ștergerea barierelor convenționale dintre formele artistice a făcut în ultimul timp din ce în ce mai dificilă și chiar inutilă delimitarea genurilor literare. Dacă normele genurilor au un caracter oarecum convențional, fapt ce i-a determinat pe unii cercetători să considere genul o noțiune aproape inoperantă, normele subgenurilor (speciilor) sînt mai concrete, acestea putîndu-se defini cu mai multă precizie, atît din punct de vedere al conținutului, cît și din punct de vedere formal. Existența speciilor e condiționată însă de contextul sociocultural, depinzînd în mare măsură de gustul epocii sau de modă (Renașterea preferă sonetul și epopeea, clasicismul tragedia, romantismul meditația etc).

V. 1. Genul liric

Etimologic, termenul *liric* derivă din numele unui instrument muzical (*lira*), folosit în Grecia antică în ritualurile religioase, mai ales în cultul zeului Apollo. Din punct de vedere estetic, liricul reprezintă exprimarea directă, nemijlocită a atitudinii subiectului creator față de realitate, accentul fiind pus, după cum observa Hegel (în *Prelegeri de estetică*), pe „interioritate”: „Conținutul liricii este subiectivul, lumea interioară, sufletul contemplativ, simțitor, care, în loc să treacă la acțiune, se oprește mai curînd la sine ca interioritate, putîndu-și lua din această cauză ca unică formă și ultimă țintă autoexprimarea subiectului.”⁷⁷ Așadar, semnul distinctiv al liricului îl constituie comunicarea directă, deci un discurs la pers. I sing. (monolog), confesiv, reflexiv sau/și interogativ. Totuși, esteticienii vor observa ulterior că există o categorie aparte de lirism în care poetul nu se destăinuie în mod direct, ci prin intermediul unuia sau chiar mai multor personaje, astfel încît G. Călinescu va disocia între un *lirism subiectiv* și un *lirism obiectiv*, iar Wilhelm Scherer va face distincție între o „lirică a eului” (*Ichlyrik*), o „lirică a măștilor” (*Maskenlyrik*) și o „lirică a rolurilor” (*Rollenlyrik*), corespunzătoare lirismului obiectiv. Această distincție va fi preluată și de Tudor Vianu în studiul

⁷⁴ Adrian Marino, *Dicționar de idei literare*, I, Editura Eminescu, București, 1973, p. 723.

⁷⁵ *Apud* Silvan Iosifescu, *op. cit.*, pp. 112-113.

⁷⁶ Adrian Marino, *op. cit.*, p. 724.

⁷⁷ G. W. F. Hegel, *Prelegeri de estetică*, II, Editura Academiei, București, 1966, p. 436.

Atitudinea și formele eului în lirica lui Eminescu: dacă în primul tip poetul se identifică cu cel care spune eu, în al doilea „poetul își exprimă atitudinile sale sub o mască străină”, iar în al treilea, „poetul, asimilându-se cu un personaj felurit, așa cum face totdeauna creatorul de caractere dramatice și epice, exprimă sentimente care nu sînt propriu-zis ale sale, deși energia generală a sufletului său le susține și pe acestea”⁷⁸.

În același studiu, Tudor Vianu distinge, pornind de la observațiile lui R. Muller-Freienfels și Oskar Walzel, între un *eu liric* și un *eu empiric*: „Poetul nu vorbește niciodată în numele său individual, empiric, ci în numele unui eu tipic cu care oricine poate intra în relații de simpatie.”⁷⁹ În genere, confesiunea lirică înlătură elementele biografice accidentale, contingente, selectînd din trăirile eului empiric numai ceea ce este esențial și, într-o oarecare măsură, general. Urmînd distincția lui Vianu, Liviu Rusu (în *Estetica poeziei lirice*) disociază între un *eu originar* sau *artistic* („autentic”) și un *eu derivat* sau *empiric*, creația artistică izvorînd numai „din imanențele eului autentic”.

Eul liric exprimă atitudini afective sau intelectuale în structuri retorico-stilistice adecvate. Forma specifică acestei confesiuni este poezia, deși uneori discursul liric poate fi și în proză. O poezie lirică are de obicei un nucleu retoric alcătuit din pronumele personal la pers. I sau a II-a și dintr-un *motiv* sau dintr-o *structură de motive* ce particularizează o *temă* și concentrează însăși esența actului poetic. Motivul reprezintă o unitate minimală de semnificație, ce poate fi un cuvînt („*plumb*”), o sintagmă („*copacii albi, copacii negri*”), o propoziție sau o frază-cheie („*Barbar, cînta femeia-aceea*”), o situație tipică sau o imagine care, prin recurență, generează *izotopia* (unitatea de sens) a ansamblului. Motivul central al unei opere se numește *leit-motiv*. Un motiv mai special este *toposul*, care constituie, după Ernst Robert Curtius, un clișeu sau o schemă de gîndire și de exprimare provenind din literatura antică sau barocă (de pildă, *fugit irreparabile tempus, fortuna labilis, carpe diem, ubi sunt, viața-ca-vis, lumea-ca-teatru* etc.). Dacă motivul reprezintă un element textual concret, tema este abstractă, de natură ideatică (de pildă, iubirea neîmplinită, cunoașterea luciferică, absurdul existențial, timpul ireversibil, natura paradisiacă, moartea etc.), ea concentrînd sensurile motivelor într-o semnificație globală.

Limbajul poetic a fost definit prin raportare la cel al prozei, fie ca o deviere sau abatere de la normă, fie chiar ca o „infracțiune”, ca o negare a normei, deci ca o deviere absolută (Jean Cohen). Într-un studiu devenit celebru (*Logica poeziei*, 1880), poetul Alexandru Macedonski afirma că: „Logica poeziei este nelogică față de proză și tot ce nu e logic fiind absurd, logica poeziei este prin urmare însuși absurdul.” Limbajul poetic este *opac* (cuvîntul nu mai reprezintă ceva, ci se autoreprezintă), *intraductibil* (orice expresie poetică este unică și irepetabilă, căci pe lîngă un conținut noțional, cuvîntul poetic mai are și un conținut afectiv, subiectiv), *conotativ*, implicînd o mare densitate de sugestie și deschiderea către o pluralitate de interpretări posibile. După I. M. Lotman, relația fundamentală dintre elementele constitutive ale discursului poetic este *confruntarea*, aceasta putîndu-se realiza fie ca *antiteză*, fie ca *identitate*: „Antiteza înseamnă reliefarea contrariului în asemănător (pereche corelativă), iar identitatea este reunirea unor entități aparent diferite în unul și același punct. Deci, în textul poetic, entități nonidentice în limba obișnuită sînt transformate în termeni de identitate, iar entități noncontrarii - în termeni de opoziție. Analogia, adică reliefarea asemănătorului în diferit, devine o variantă a antitezei.”⁸⁰ De pildă, în versurile lui Nichita Stănescu: „Și-am zis verde de albastru, / mă doare un cal măiastru,” entități nonidentice în vorbirea comună (*verde* și *albastru*) sînt convertite în termeni de identitate („*verde de albastru*”). În enunțul: *Sosea nu grăbită, ci încîntătoare*, entități noncontrarii sînt transformate în termeni de opoziție, aceasta susținînd definiția pe care Carlos Bousoño o dă poeziei ca *sistem de substituiri* în care operează, ca procedeu esențial, *ruptura sistemului*⁸¹.

⁷⁸ Apud Silvian Iosifescu, *op. cit.*, p. 117.

⁷⁹ *Ibidem*, p. 120.

⁸⁰ I. M. Lotman, *op. cit.*, p. 88.

⁸¹ Apud Constantin Parfene, *op. cit.*, p. 86.

În opinia lui Jan Mukarovsky, limbajul poetic poate fi definit în mod adecvat numai prin funcția pe care o îndeplinește, anume aceea de a obține un efect estetic.⁸² Prezentă și în alte limbaje funcționale, însă numai ca fenomen secundar, funcția estetică este dominantă în limbajul poetic, ea presupunând concentrarea atenției exclusiv asupra semnului lingvistic. Ca atare, limbajul poetic se află exact la antipodul celorlalte limbaje funcționale, care au un scop eminent pragmatic, utilitar: comunicarea unor informații; limbajul poetic nu mai e un instrument auxiliar, un simplu vehicul de transport al unor date obiective ale realității, ci un limbaj autonom, fect suficient sieși, care își creează propria realitate, își conține toate sensurile și este intraductibil în alt limbaj.

V. 1.1. Noțiuni de versificație

Discursul liric este structurat grafic în versuri și strofe. Cuvântul latin *versus* (de la *verto*, -ere = a se întoarce, a răsturna pământul cu plugul) desemna la origine brazda făcută de plug înainte de a se întoarce. Prin analogie, s-a făcut distincția între *vers* (*versus*) și *proză* (*prorsa*), adică între discursul literar reluat în mod regulat de la capăt și discursul care se continuă fără a se întoarce înapoi.⁸³ **Versul**, după cum arată Wolfgang Kayser, „face dintr-o grupă de cele mai mici unități articulate (silabe) o unitate ordonată. Această unitate se transcende, adică cere o continuare corespunzătoare.”⁸⁴ Noțiunile fundamentale de prozodie sînt *ritmul*, *rima* și *măsura*. **Ritmul** este o noțiune complexă și controversată, desemnînd în mod tradițional *cadența poetică*, adică succesiunea regulată a silabelor accentuate și neaccentuate dintr-un vers. Pentru teoreticianul francez Henri Meschonnic, ritmul reprezintă însăși organizarea sensului în discurs. După Alain Vaillant, ritmul este tot ceea ce vine să întrerupă continuitatea și monotonia discursului, el fiind definit ca: „*apariția, regulată sau nu, dar discontinuă prin definiție, a unor fenomene accentuate*⁸⁵ *centrate în același timp pe intensitatea și pe durata dicțiunii poetice, aflate ele însele în corelație cu valoarea semantică a textului.*”⁸⁶ Grupul de silabe accentuate și neaccentuate care se repetă regulat în vers se numește *picior metric* (după lovitura de picior care marca, în poezia greco-latină, timpul tare, analog cu bătaia măsurii în muzică). În poezie pot fi întâlnite următoarele picioare metrice:

- 1) *Troheul* - alcătuit din două silabe, dintre care prima e accentuată. Este specific poeziei populare, dar foarte frecvent întâlnit și în poezia cultă („*De-aș avea o florică / Gîngășă și tînică*, ”);
- 2) *Iambul* - este inversul troheului, ca în versurile: „*A fost odată ca-n povești, / A fost ca niciodată*, ” sau „*To be or not to be that is the question* ”);
- 3) *Dactilul* - picior metric de trei silabe, dintre care prima accentuată, ca în „*Visuri trecute, uscate flori*”;
- 4) *Anapestul* - este inversul dactilului, ca în „*Stă copila cea de crai*”;
- 5) *Amfibrahul* - trei silabe dintre care a doua accentuată, ca în versurile lui Bacovia: „*Havuzul din dosul palatului mort / Mai aruncă, mai plouă, mai plînge* - ”;

82 Jan Mukarovsky, *Despre limbajul poetic*, în *Poetică și stilistică. Orientări moderne*, op. cit., p. 197.

83 Alain Vaillant, *Poezia. Inițiere în metodele de analiză a textelor poetice*, Editura Cartea Românească, , București, 1998, pp.73-74. /

84 Op. cit, p. 123.

85 E vorba de recurența silabelor accentuate.

86 Alain Vaillant, op. cit, pp.73-74 .

- 6) *Peonul I* - patru silabe dintre care prima accentuată, ca în „*Cîte oare le vor sparge / Vînturile, valurile?*”
- 7) *Peonul II* - patru silabe cu accent pe a doua, ca în versul: „*Alunecă-n odaie.*”
- 8) *Peonul III* - patru silabe cu accent pe a treia, ca în: „*De te-ndeamnă, de te cheamă*”
- 9) *Peonul IV* - patru silabe cu accent pe a patra, ca în: „*Imensitate, veşnicie,*”
- 10) *Coriambul* - patru silabe dintre care prima şi ultima sînt accentuate, ca în: „*Sara pe deal buciumul sună cu jale,*”

Rima reprezintă identitatea fonetică a două cuvinte începînd cu ultima vocală accentuată. În cazul poeziei, cuvintele care rimează sînt poziţionate la sfîrşitul versurilor, dar apare uneori şi *rima interioară*, adică în interiorul versului. Rima poate să apară şi în proză şi, pe de altă parte, poate lipsi cu desăvîrşire din poezie, mai ales în cazul poeziei moderne. Clasificarea rimelor se face în funcţie de trei criterii:

- după numărul silabelor: rimă monosilabică (*trec / plec*), bisilabică (*jale / cale*), trisilabică (*geroasă/focoasă*), tetrasilabică (*inundară/încară*) şi pentasilabică (*nemaiauzit/nemai întîlnit*);
- după terminaţie: masculină (în consoană) şi feminină (în vocală);
- după poziţia versurilor care rimează în strofă:
 - **înlănţuită** (a a a a), ca în poezia populară: „*El vînară cît vînară, / Zî de vară pînă-n sară / Şi nimic nu împuşcară, / Num-on pui de căprioară.*”
 - **împerecheată** (a a b b c c): „*Trece vara cea-nflorită, / Trece vara cea iubită, // Şi cu dînsa-n altă lume / Se duc florile din lume, // Se duc toate-n pribegie... / Rămîne ţara pustie!*”
 - **încrucişată** (a b a b): „*Nu voi sicriu bogat, / Făclie şi flamuri, / Ci-mi împletiţi un pat / Din tinere ramuri.*”
 - **îmbrăţişată** (a b b a): „*Dormeau adînc sicriile de plumb, / Şi flori de plumb şi funerar vestmînt -/Stam singur în cavou... şi era vînt... /Şi scîrîiau coroanele de plumb.*”
 - **interpolată** (a a b c c b), ca în poemul *Memento mori*: „*Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur, / Cînd a noptii întunerec - înstelatul rege maur - / Lasă norii lui molateci înfoiaţi în pat ceresc, /Iară luna argintie, ca un palid dulce soare, / Vrăji aduce peste lume printr-a stelelor ninsoare, / Cînd în straturi luminoase basmele copile cresc.*”

Prin **aliteraţie** se înţelege identitatea sunetului iniţial sau a unor grupe de sunete în două sau mai multe cuvinte consecutive (*Prin păduri şi prin poieni*). **Asonanţa** apare atunci cînd versurile se termină în sunete asemănătoare, dar nu identice (*uşi /arcuş, blînd/sfînt*). Versul fără rimă se numeşte *vers alb*.

Măsura unui vers este dată de numărul silabelor. Cele mai frecvente măsuri sînt cele de 6 silabe (vers hexasilab), de 8 silabe (octosilab), de 10 silabe (decasilab) şi de 12 silabe (dodecasilab). Versul de douăsprezece silabe se mai numeşte şi „alexandrin” dacă are o pauză după silaba a şasea; pauza cu loc fix în vers se numeşte *cezură*. Atunci cînd măsura şi ritmul versurilor dintr-o poezie variază neregulat, avem o poezie cu *vers liber*.

O poezie este alcătuită dintr-o succesiune de versuri. Atunci cînd, pentru a evita monotonia, un anumit grup sintactic depăşeşte o unitate metrică, continuîndu-se în următoarea, se realizează un *ingambament* (*enjambement*; fr.), ca în: „*Fug vremile ca umbra şi nici o poartă / A l e opri nu poate.* (...)” Ingambamentul se poate realiza şi în interiorul aceluiaşi vers, de la un picior metric la următorul, cu condiţia existenţei unei cezuri obligatorii („*Afară-i toamnă, frunză-mprăştiată, / Iar vîntul zvîrle-n geamuri grele picuri*”). Pentru a nu se repeta la nesfîrşit, versul poate intra ca parte componentă a unei formaţiuni superioare. Cea mai simplă este *distihul*, alcătuit din două versuri, iar la nivel superior se situează *strofa*, cele mai uzuale fiind *terţina*, *catrenul* (în sonet) şi *stanţa* sau *octava* (în epopeile Renaşterii). Prin **metru** se înţelege „schema unei poezii, care există independent de realizarea ei lingvistică”.⁸⁷ El indică măsura versurilor, felul şi numărul picioarelor metrice, locul cezurilor, alcătuirea strofei, poziţia rimei şi, eventual, forma poeziei.

⁸⁷ Wolfgang Kayser, *op. cit.*, p. 146.

V. 1. 2. Formele fixe de poezie

Poezia cu formă fixă a apărut în Evul Mediu ca reacție împotriva poeziei epice. Cea mai importantă formă fixă de poezie este **sonetul**, originar din Italia, de la sfârșitul Evului Mediu și începutul Renașterii (Dante și Petrarca au fost primii autori de sonete). Este alcătuit din 14 versuri grupate în 2 catrene și 2 terține, a căror rimă e grupată astfel: *abba abba cdc cdc* sau *abba abba cdc dcd* sau *abba baab cdc dcd* sau *abba cade efe efe* etc. Măsura versurilor este între 10-12 silabe și nici un cuvânt în afara conjuncțiilor, prepozițiilor și verbelor auxiliare nu trebuie să se repete. O altă variantă este așa-numitul „sonet englezesc”, alcătuit din trei catrene și un distih și având rima grupată astfel: *abab eded efef gg* (vezi sonetele lui Shakespeare).

Rondelul este o creație a poezilor medievali francezi (François Villon și Charles d' Orleans). Este alcătuit de obicei din 14 versuri de câte 8-10 silabe, grupate în 3 sau 4 strofe, astfel încât primele două versuri (uneori numai primul) să fie reluate la mijloc (în pozițiile 7 și 8) și la sfârșit. Există numai două rime îmbrățișate. Rondelul a fost cultivat și de poeții simbolști, în literatura română cel mai cunoscut autor fiind Macedonski.

Triolețul este alcătuit din 8 versuri, dintre care primul se repetă în pozițiile 4 și 7, iar al doilea în poziție finală. Se admit numai două rime, grupate astfel: *abaaabab*.

Rondo-ul e originar tot din Franța, fiind alcătuit din 13 versuri grupate în 2 părți, astfel încât la sfârșitul fiecărei părți să se repete cuvintele de la începutul primului vers, ca un refren. Se admit tot numai două rime.

Glosa este originară din Spania. Este alcătuită dintr-un moto - de cele mai multe ori alcătuit din 4 versuri - care este glosat în patru strofe de câte zece versuri, astfel încât fiecare vers din moto apare și în finalul fiecărei strofe, iar ultima strofă reia versurile din moto în ordine inversă. Gruparea rimelor, care la origine a fost *ababacdccd*, a suferit variații de-a lungul timpului, ca și numărul versurilor și al strofelor (vezi și *Glossa* lui Eminescu, care are un moto de 8 versuri, glosat în 8 strofe de câte 8 versuri).

Gazelul e de origine arabă („șesătură”), fiind alcătuit din 3 până la 15 distihuri. Prima rimă pereche (*aa*) se repetă în fiecare vers astfel: *ba ca da ea* etc. Este folosit în poezia de dragoste, în literatura română autorii cei mai cunoscuți fiind Eminescu și Coșbuc.

Cea mai complicată formă fixă de poezie este **sextina**, care e alcătuită din 6 strofe de câte 6 versuri. Cuvintele finale ale celor 6 versuri ale primei strofe se repetă la sfârșitul tuturor celorlalte, de obicei în ordinea 615243. După cele 6 strofe urmează o strofă de acompaniament alcătuită din 3 versuri, fiecare din ele conținând două din acele cuvinte în ordinea din prima strofă. Această formă de poezie a fost des cultivată în Renaștere, dar și mai târziu de poeții iubitori de construcții interesante.

În schimb, cea mai simplă formă fixă de poezie este **haiku** (*haikai*)-ul japonez, alcătuit din 3 versuri de câte 5, respectiv 7 și din nou 5 silabe. Paradoxal, însă, tocmai datorită extremei sale simplități formale, această poezie gnomică este extrem de dificil de cultivat.

Alte forme fixe de poezie sînt: **madrigalul**, **vilanela**, **rubaiatul**, **oda** etc.

V. 1. 3. Speciile genului liric

1) **Oda** - poezie ce elogiază o anumită persoană, un eveniment sau o idee. De la poetul grec Pindar (sec.VI-V î.e.n.) provine oda pindarică, o poezie cu formă fixă, cîntată de unul sau mai multe grupuri corale pentru a glorifica învingătorii la jocurile panelenice. După tematică, odele pot fi eroice, patriotice, erotice sau religioase (psalmul este considerat o formă de odă). Într-o odă, forma și structura metrică a strofelor trebuie să rămînă aceași (și Eminescu a scris binecunoscuta *Odă în metru antic*). Alți autori celebri: Horatius, Ronsard, Lamartine, Hugo, Milton, Coleridge, Keats etc.

2) **Imnul** - inițial era o invocație mistică (*pean-u*) era un imn religios cântat pe mai multe voci). Mai târziu a devenit o poezie sau un cântec solemn compus pentru a elogia un erou, un eveniment sau o idee. Poetul romantic Novalis a scris *Imnuri către noapte*. În literatura română, un autor important este Ioan Alexandru.

3) **Epistola** - poezie adresată sub formă de scrisoare unei persoane reale sau fictive, dezvoltând o temă politică, filozofică, morală sau estetică (celebră este, de pildă, *Epistula ad Pisones* a lui Horatius, cunoscută azi sub numele de *Ars poetica*). Alți autori importanți de epistole au fost Ovidius (care a scris în timpul exilului său la Tomis *Tristele* și *Ponticele*), Voltaire, Eminescu etc.

4) **Satira** - specie lirică inventată de latini (primii autori de satire au fost Lucilius, Horatius, Juvenal ș.a.), denumirea sugerând un amestec de teme și moduri de expunere într-un text ce critică virulent aspectele negative ale societății vremii. Alți autori de satire: Ronsard, Boileau, Hugo, Heine, iar în literatura română Grigore Alexandrescu ș.a.

5) **Epigrama** - specie a poeziei lirice care satirizează anumite aspecte negative ale unui caracter sau ale vieții sociale. În clasicism, epigrama a căpătat forma unui catren terminat cu o poantă cu efect comic. Autori: Marțial, Racine, Boileau, Voltaire, Goethe, Schiller, Pușkin, Negruzzi, Caragiale etc.

6) **Elegia** - poezie ce exprimă sentimente de melancolie, tristețe, jale. Inițial era un cântec de doliu, iar mai târziu va exprima suferințele din dragoste, fiind alcătuită din distihuri având fiecare câte un hexametrul și un pentametrul dactilic. În literatura latină va exprima în mod liber suferința (Tibul, Propertius, Ovidius etc.) și va fi cultivată apoi de mai toți poeții.

7) **Meditația** - poezie filozofică apărută în romantism (termenul a fost inventat de Lamartine), ce conține reflecții asupra condiției umane. În literatura română, poetul care a dezvoltat-o pînă la maxima strălucire a fost Eminescu.

8) **Pastelul** - termen preluat de Alecsandri din artele plastice pentru a denumi o poezie descriptivă, naturistă. Alți autori de pasteluri: George Bacovia, Ion Pillat, Alexandru Philippide, B. Fundoianu ș. a.

9) **Poemul în proză** - specie a genului liric în care se renunță la structurarea în versuri și strofe. A apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În literatura română autori importanți au fost Alecu Russo, Dimitrie Anghel, Ilarie Voronca, Geo Bogza, Sașa Pană (vezi *Prozopoeme*) ș. a.

Alte specii lirice destinate a fi cîntate sînt **liedul** (termen impus de poetul german Heine) și **romanța** (în literatura română, autorul de romanțe cel mai important este Eminescu).

V. 2. Genul epic

Categoria estetică a epicului desemnează un mod de a privi existența ca pe o succesiune de evenimente. În cazul epicului, modul de expunere definitoriu e *narațiunea* (*narratio* = povestire, istorisire; lat). Eul creator nu se mai confesează direct, ci adoptă masca unui *narator* care relatează desfășurarea unor fapte (*acțiuni*) avînd ca protagoniști unul sau mai multe *personaje*. După Hegel, epica „relatează poetic, în forma unei ample desfășurări, o acțiune în sine totală, arătînd și caracterele din care ia naștere această acțiune cu demnitate substanțială sau împletită aventuros cu accidente exterioare și înfățișînd astfel, în obiectivitatea lui, însuși obiectivul”.⁸⁸ Se pot deduce din această definiție o serie de caracteristici fundamentale ale epicului: obiectivitatea, unitatea acțiunii și faptul că aceasta e determinată atît de logica personajelor, cît și de anumite evenimente externe imprevizibile.

V. 2.1. Noțiuni de naratologie

88 G. W. F. Hegel, *op. cit.*, p. 435.

Constituită în secolul XX prin contribuția lui Vladimir Propp, Tzvetan Todorov, Claude Bremond, A. J. Greimas, Roland Barthes, Gerard Genette ș.a., naratologia își propune să descopere legile generale ale narațiunii și să furnizeze modele verificabile. Ea încearcă să elaboreze o *gramatică* a narațiunii, cu cele două componente: *morfologia* (care cuprinde actanții, predicatele și funcțiile) și *sintaxa* (care cuprinde propozițiile, secvențele și regulile de construcție). Analiza narativă trebuie să înceapă cu precizarea nivelului la care se situează.

În studiul intitulat *Categoriile narațiunii literare*, Tzvetan Todorov consideră că narațiunea are două nivele de bază: *povestea* și *discursul*: ea este o poveste în sensul că evocă o realitate anume, evenimente care s-au petrecut și, în același timp, este un discurs, întrucât există un narator care face relatarea și, în fața lui, un cititor (*naratar*) care ia cunoștință de cele relatate.⁸⁹ Povestea (*istoria, fabula, diegeza*) reprezintă deci totalitatea faptelor care constituie obiectul discursului narativ, cu alte cuvinte, *ficțiunea*, „conținutul” narativ sau *semnificatul* narațiunii (al *semnului narativ*)⁹⁰ Discursul (*enunțul, codul*) reprezintă modul în care evenimentele din poveste ne sînt relatate de către un narator, așadar *semnificantul* verbal al narațiunii.

Elementele constitutive ale poveștii sînt *acțiunea* și *personajele* (A. J. Greimas consideră că povestea se definește prin logica acțiunii și sintaxa personajelor). Acțiunea reprezintă „totalitatea evenimentelor în legătura lor reciprocă și intimă”⁹¹, ea constituindu-se dintr-o succesiune de *secvențe* (unități narative autonome), iar fiecare secvență e, la rîndul ei, alcătuită dintr-o succesiune de *situații*. Situația a fost definită de Boris Tomașevski ca o *relație* între personaje la un moment dat, iar trecerea de la o situație la alta (numită *peripeție*) se realizează fie prin introducerea de personaje noi, fie prin înlăturarea celor vechi, fie prin modificarea legăturilor dintre ele. O simplă înlănțuire cronologică de situații și secvențe narative nu poate constitui însă o acțiune, căci e nevoie în plus și de o înlănțuire cauzală (situațiile să decurgă una din alta, conform unei anumite logici). În *Poetica*, Aristotel susținea deja că acțiunea tragediei trebuie să fie unică și întreagă, iar părțile ei „așa fel îmbinate ca prin mutarea din loc a uneia, ori prin suprimarea ei, întregul tot să rezulte schimbat ori tulburat”.⁹² Ca atare, cronicile și analele nu pot fi considerate povestiri, deoarece acestea nu prezintă o singură acțiune, ci o succesiune de evenimente petrecute într-un interval oarecare de timp, între care nu există decît o legătură întîmplătoare.

Într-o acțiune secvențele narative se pot lega între ele în trei moduri fundamentale (cf. Vladimir Propp), între care se pot face oricîte combinații posibile, iar anumite secvențe pot fi repetate. Cele trei moduri fundamentale de combinare sînt⁹³:

1. prin **înlănțuire-adițiune** - cînd o secvență e urmată direct de o a doua ș.a.m.d., conform schemei:

S1-S2-S3-.....-Sn

2. prin **intercalare-înglobare** - cînd o secvență începe înainte ca precedenta să se fi încheiat, acțiunea fiind întreruptă de o secvență episodică:

SI.....S2.....SI-.....-Sn

3. prin **alternanță-împletire** - cînd se dezvoltă în paralel cel puțin două intrigi, pentru a (nu) se uni la un moment dat:

S2 -S3 -S4-.....- Sn-1

SI _____(Sn)

S2'-S3'-S4'-.....-Sn-1'

89 In *Poetică și stilistică. Orientări moderne, op. cit.*, p. 372.

90 Constantin Parfene, *op. cit.*, p. 235.

91 *Ibidem*, p. 243.

92 *Ed. cit.*, p. 76.

93 Jean-Michel Adam, Francoise Revaz, *Analiza povestirii*, Editura Institutul European, Iași, 1999, pp. 80-81.

Pentru ca acțiunea (sau *fabula*, după Tomașevski) să fie pusă în mișcare, e nevoie ca echilibrul din situația inițială să fie tulburat prin apariția unui eveniment contrastant, numit *nod conflictual*, această tulburare a ordinii inițiale fiind denumită *punere în intrigă*. Intriga (*intrigo* = a încâlci, a complica lucrurile; lat.) înseamnă o variație a acțiunii determinată de contradicția inițială, introdusă de nod. Această contradicție creează o anumită *tensiune (suspans)*, care urmează o gradație ascendentă, pînă la un *punct culminant (climax)*, trebuind să-și afle în final rezolvarea într-un *deznodămînt* (atunci cînd acesta nu aduce soluționarea conflictului, se numește *deznodămînt zero*). Intriga are așadar o structură ternară (*expoziție, nod și deznodămînt*), cuplul *nod-deznodămînt* reprezentînd elementul determinant al oricărei *puneri în intrigă*.⁹⁴ Schema narativă canonică a acțiunii este următoarea:

SIS2.....Sn-1.....Sn

Situația Nod Acțiunea Deznodămînt

Situația

inițială

de evaluare

finală

Așadar, succesiunea evenimentelor acțiunii nu este arbitrară, ci se supune unei anumite logici: de pildă, un proiect provoacă apariția unui obstacol, un pericol provoacă o rezistență sau o fugă etc. Tzvetan Todorov definește logica acțiunii printr-o tendință de repetare a anumitor situații pe parcursul poveștii, aceasta îmbrăcînd forma *antitezei, gradației sau paralelismului*. În contextul evenimential, personajele îndeplinesc anumite roluri (după Claude Bremond, acestea ar fi: *agent* (voluntar sau involuntar), *pacient* (beneficiar sau victimă), *influențator* (informator, tănuitor, seducător, intimidator), *ameliorator, degradator, retributor, dobînditor* etc.). Todorov consideră că raporturile dintre personaje pot fi reduse la trei „predicate de bază”: *dorință, comunicare și participare*.

Personajul literar poate fi o *proiecție* a autorului, i. e. un purtător de cuvînt al acestuia (de exemplu personajul-narator din romanul lui Proust sau Emil Codrescu din *Adela* de G. Ibrăileanu), o *dedublare* a autorului, caz în care el reprezintă simultan două ipostaze diferite ale acestuia (de pildă, Ioanide din romanul lui G. Călinescu), o *sublimare* a autorului, adică o proiecție fictivă cu rol compensator (de pildă, Nicoară Potcoavă din romanul lui Sadoveanu), o *antiteză* a autorului, un caracter blamabil (de exemplu, Stanică Rațiu din *Enigma Otiliei*), o *marionetă*, care demonstrează o idee (ca în *Contes* de Voltaire), sau un personaj cu individualitate proprie (ca mizantropul lui Molière). Concepția estetică despre personaj s-a modificat de-a lungul timpului. Astfel, clasicismul cultivă în tragedie caracterele alese, nobile, raționale, dominate de simțul onoarei și al datoriei și care reprezintă o singură trăsătură morală; romantismul, în schimb, preferă personajele dezechilibrate, excentrice, inconsecvente cu sine, structurate antitetic, sfîșiate de pasiuni devastatoare, tipul predilect fiind *inadaptatul* (în ipostaza activă, fie pozitivă, de *titan* sau *geniu*, fie negativă de *demon*, ori în ipostaza pasivă de *visător, dezabuzat, ratat* etc.); pe urmele clasicismului, realismul cultivă din nou caracterele unidimensionale, determinate însă strict de mediul social (avarul, parvenitul, snobul, cocheta etc.); naturalismul împinge acest determinism pînă la ultimele lui consecințe, manifestînd predilecție pentru cazurile abnorme, pentru personajele marcate de tare ereditare, obsesii, stări patologice etc.; în literatura absurdului apare personajul fără însușiri (numit și *nonerou* sau *infrapersonaj*), lipsit de identitate, complet alienat și dezumanizat etc.

Pentru Gerard Genette, narațiunea reprezintă o frază uriașă rezultată din expansiunea unui verb, ceea ce justifică analiza ei cu ajutorul unor categorii din gramatica verbului - *timpul, modul și aspectul* -, care devin astfel categorii ale discursului narativ:

I. **Timpul** - se referă la raporturile ce se stabilesc între timpul poveștii și timpul discursului, între timpul discursului (enunțului) și timpul scriiturii (enunțării), precum și între timpul scriiturii și

⁹⁴ *Ibidem*, p.72.

timpul lecturii. În privința raportului dintre timpul poveștii și timpul discursului, se pot stabili trei tipuri de relații posibile, care se referă la *ordine*, *durată* și, respectiv, *frecvență*:

1. *Ordinea* - se referă la raportul dintre ordinea evenimentelor din poveste și ordinea în care sînt relatate în discurs. De cele mai multe ori, cele două temporalități nu sînt perfect paralele, evenimentele fiind relatate într-o altă ordine decît cea cronologică. Astfel, apar *anacronii*, prezente în discurs fie sub forma *retrospecțiunilor* sau întoarcerilor înapoi (*analepse*), fie sub forma *prospecțiunilor* sau anticipărilor (*prolepse*). O formă de anacronie este și cea marcată de tehnica *povestirii în ramă* (*emboîtement*), ca în *Decameronul* sau *Hanu Ancuței*.

2. *Durata sau viteza temporală* - se referă la raportul dintre durata evenimentelor din poveste și durata relatării lor în discurs. În funcție de acest raport, apar mai multe forme ale mișcării narative:

a) *Scena* - singura situație cînd cele două temporalități coincid perfect ($T_p=T_d$); se realizează prin

reproducerea vorbirii personajelor în așa-numitul *stil direct*;

b) *Rezumatul* sau comprimarea timpului - situație cînd perioade mari din poveste sînt relatate pe scurt, în cîteva propoziții sau fraze ($T_p>T_d$);

c) *Dilatarea temporală* - apare în cazul reluărilor textuale ($T_p<T_d$);

d) *Elipsa* - constă în omiterea unor perioade din poveste ($T_p=\infty$; $T_d=0$);

e) *Pauza* sau suspendarea timpului - apare în cazul descrierilor, reflecțiilor eseistice (filozofice, morale, estetice etc), cînd timpului discursului nu-i corespunde un timp al ficțiunii ($T_p=0$; $T_d=\infty$).

3. *Frecvența* - se referă la raportul dintre capacitatea repetitivă a discursului și cea a poveștii, existînd două posibilități:

a) *Povestirea singulativă* - cînd discursul relatează o dată ceea ce s-a întîmplat o singură dată;

b) *Povestirea repetitivă* - cînd discursul relatează de mai multe ori evenimente petrecute o singură dată sau de mai multe ori (caz în care un eveniment poate fi relatat de mai multe ori de către același narator, sau poate fi povestit de personaje diferite, sau poate fi evocat prin povestiri complementare);

c) *Povestirea iterativă* - cînd discursul relatează în mod repetat mai multe evenimente asemănătoare, care s-au produs o singură dată, însă se confundă între ele în memoria naratorului (ca în romanul *Zadarnică e arta fugii* de Dumitru Țepeneag).

În privința raportului dintre timpul poveștii și timpul discursului, Genette mai distinge următoarele tipuri de *distanță temporală*:

1) *Narația anterioară* sau *predictivă* - atunci cînd evenimentele sînt relatate înainte ca ele să fi avut loc (ca în *Odiseea* sau povestirile științifico-fantastice);

2) *Narația simultană* - cînd evenimentele sînt relatate în timp ce se desfășoară (ca în jurnal);

3) *Narația ulterioară* - cînd evenimentele sînt relatate după ce au avut loc (cazul cel mai frecvent);

4) *Narația intercalată* - în cazul narațiunilor cu mai mulți naratori (de pildă, romanul *Patul lui Procust* de Camil Petrescu).

Timpul scriiturii (*enunțării*) poate deveni un element literar atunci cînd este introdus în poveste, caz în care discursul devine autoreferențial (povestea unei narațiuni), ca în romanul *Tristram Shandy* de Lawrence Sterne. De asemenea, și *timpul lecturii* poate deveni un element literar atunci cînd se ține seama de el în relatare (de exemplu, la începutul unei pagini ni se spune că este ora 10:15, iar în pagina următoare că e ora 10:25).

II Aspectul - se referă la raporturile ce se pot stabili între autor și evenimentele relatate, între autor

și narator, cît și între narator și personaje (între un *el* în poveste și un *eu* în discurs). Genette distinge două

nivele narrative: *extradiegetic* - în care se situează autorul operei (numit autor de gradul I) și *intradiegetic* - în care se situează personajul care relatează anumite întîmplări (numit autor de gradul II). Raportul dintre narator și evenimentele povestite poate fi de două feluri: *heterodiegetic*

(atunci cînd naratorul nu ia parte la întîmplări) și *homodiegetic* (atunci cînd ia parte la întîmplări, ca protagonist sau martor). Cele două raporturi pot intra în patru combinații posibile:

- 1) Narator *extradiegetic-heterodiegetic* - atunci cînd un autor I povestește întîmplări la care nu a participat (vezi romanul *Frații Jderi*);
- 2) Narator *extradiegetic-homodiegetic* - atunci cînd un autor I povestește întîmplări la care a participat, ca protagonist sau ca martor (vezi *Amintiri din copilărie* de Ion Creangă);
- 3) Narator *intradiegetic-heterodiegetic* - cînd un autor II relatează evenimente la care nu a participat (de pildă, *Șeherezada*);
- 4) Narator *intradiegetic-homodiegetic* - cînd un autor II relatează propriile întîmplări (de pildă, Emil Codrescu, protagonistul romanului *Adela* de G. Ibrăileanu).

În privința raportului dintre narator și personaj (a punctului de vedere, "viziunii" sau "focalizării"), se disting următoarele 3 situații:

1) Perspectivă *nefocalizată* sau cu *focalizare zero* (numită și auctorială, omniscientă sau "viziune dindărăt" - *vision par derrière*) - atunci cînd naratorul ne spune mai multe decît știe oricare dintre personaje (ca în romanele lui Balzac, Rebreanu etc.);

2) Perspectivă cu *focalizare internă* (numită și actorială sau "viziune împreună cu" - *vision avec*) - atunci cînd naratorul adoptă punctul de vedere al unui personaj focal, comunicînd atît cît știe acesta, caz în care focalizarea este *fixă* (vezi romanul lui Proust sau romanul *Adela*), sau adoptă pe rînd punctual de vedere al mai multor personaje, caz în care focalizarea este *multiplă* (vezi romanul *Patul lui Procust*);

3) Perspectivă cu *focalizare externă* (numită și impersonală, neutră sau "viziune din afară" - *vision du dehors*) - atunci cînd naratorul știe mai puțin decît oricare dintre personaje (ca în romanele lui Alain

Robbe-Grillet, George Bălăiță, Ștefan Bănulescu etc.).

III **Modul** - categorie ce se referă la registrele discursive:

- 1) Discurs *reprodus* - redat în stil direct, fără nici o modificare;
- 2) Discurs *transpus* - care păstrează conținutul replicilor personajelor în vorbirea naratorului (stilul indirect), păstrează nuanțele semantice ale replicilor originale (stilul indirect liber), sau păstrează chiar forma acestora într-un discurs continuu (stil direct legat);
- 3) Discurs *narativizat* (povestit) - care înregistrează numai conținutul vorbirii, fără a reține din ea nici un element de ordin expresiv.

Aplicație: analiza naratologică a povestirii în ramă *Iapa lui Vodă* din ciclul *Hanu Ancuței* de Mihail Sadoveanu

INCIPIT	;	(Tp>Td) .. într-o toamnă aurie am auzit multe povești la Hanul Ancuței. Dar asta s-a
AUTOR II	Povestir	întîmplat într-o depărtată vreme, demult, în anul cînd au căzut de Sîntilie
(narator	e	ploi năprasnice și spuneau oamenii că ar fi văzut balaur negru în nouri,
intradiegetic-	singulat	deasupra puhoaielor Moldovei. Iar niște paseri cum nu s-au mai pomenit s-
homodiegetic	vă;	au învolburat pe furtună, vîslind spre răsărit; și moș Leonte, cercetînd în
, martor)	Narație	cartea lui de zodii și tălmăcind semnele lui Iracție-împărat, a dovedit cum că
Focalizare	ulterioar	acele paseri cu penele ca bruma s-au ridicat rătăcite din ostroavele de la
internă,	ă;	marginea lumii și arată veste de război între împărați și bielșug la vița de
Narație	deDiscurs	vie.
evenimente;	narativiz	
Rezumat	at.	

Apoi într-adevăr, Împăratul-Alb și-a ridicat muscalii lui împotriva limbilor păgâne, și, ca să se împlinescă zodiile, a dăruit Dumnezeu rod în podgoriile din Țara-de-Jos de nu mai aveau vierii unde să puie mustul. Ș-au pornit din părțile noastre căraușii ca s-aducă vin spre munte, ș-atuncea a fost la Hanul Ancuței vremea petrecerilor și a poveștilor. (...)

Adresare directă
către cititori;
Descriere; Pauză
(Tp=0; Td=oo)

Trebuie să știți dumneavoastră că hanul acela al Ancuței nu era han - era cetate. Avea niște ziduri groase de ici pînă colo, și niște porți ferecate cum n-am văzut de zilele mele. În cuprinsul lui se puteau oploși oameni, vite și căruțe și nici habar n-aveau dinspre partea hoților... (...)

Prezentarea
personajului;
Descriere; Pauză
(Tp=0; Td=oo)

Stătea stîlp acolo, în acele zile grase și vesele, un răzăș străin, care mie îmi era drag foarte. Închina oala cătră toate obazele, asculta cu ochii duși cîntecele lăutarilor și se lua la întrecere pînă și cu moș Leonte la tîlcuirea tuturor lucrurilor de pe lumea asta... Era un om nalt, cărunț, cu fața uscată și adînc brăzdată. În jurul mustății tușinate și la coada ochilor mititei, pielea era scrijelată în crețuri mărunte și nenumărate. Ochiul lui era aprig și neguros, obrazul cu mustață tușinată părea că rîde cu tristeță.

Îl chema Ioniță comisul. Dumnealui Ioniță comisul avea o pungă destul de grea în chimir, sub straietele de șiac sur. Și venise călare pe un cal vrednic de mirare. Era calul din poveste, înainte de a mînca tîpsia cu jar. Numai pielea și ciolanele! Un cal roib, pîntenog de trei picioare, cu șaua naltă pe dînsul, neclintit într-un dos de părete, cu mănunchiul de ogrinji sub bot...

AUTOR II
(narator
intradiegetic-
homodiegetic,
actor);
Autoprezentare;
Scenă (Tp=Td);
Discurs reprodus
(stil direct).
EXPOZIȚIE;
Narație de
evenimente;
Rezumat
(Tp>Td);
Povestire
singulativă;
Narație
ulterioară;
Discurs
narativizat.

„Eu aici îs trecător... cuvînta, cu oala în mînă, dumnealui Ioniță comisul; eu încalic și pornesc în lumea mea... Roibu meu îi totdeauna gata, cu șaua pe el... Cal ca mine n-are nimeni... încalic, îmi plesnesc căciula pe-o ureche și mă duc, nici nu-mi pasă...”(...)

Cum vă spuneam, domnilor mei, eu stam aici în acest loc, gata de ducă, cu picioru-n scară. Și iaca, numai ce aud pocnind harapnic și duruind trăsură pe arcuți; și, cînd îmi înalț și-mi feresc capul, văd venind pe șleah o droșcă cu patru cai bulziș... Vine și se oprește la han, după rînduială. Și se coboară din ea boierul, ca să vadă ochii Ancuței, cum era datina.

Cum s-a apropiat, eu i-am închinat oala cu vin și i-am poftit sănătate. El s-a oprit în loc și s-a uitat zîmbind la mine și la iapă, și la oamenii care erau în preajma mea, și i-a plăcut închinarea. Era un boier mărunț la stat, cu barbă roșă rotunjită, și purta la gît un lăntuș subțire de aur...

Scenă (Tp=Td); - Oameni buni, zice boierul acela; tare mă bucur că văd chef și voie-bună în
Formule de țara Moldovei...
întîmpinare; - Și noi ne bucurăm, zic eu, că auzim asemenea vorbă. Asta plătește cît și
Discurs reprodus vinul cel mai
ales. (dialog).

Narație de evenimente; Discurs narativizat. PUNERE ÎN INTRIGĂ; Victimă (comisul Ioniță);
Scenă +Rezumat; Narație de evenimente; Discurs reprodus (dialog).

Atunci boierul a zîmbit iar și m-a întrebat pe mine de unde sînt și unde mă duc.

- Cinstite boierule, am răspuns; eu, de neamul meu, sînt răzăș de la Drăgănești, din ținutul Sucevei. Dar așezările mele sînt nestatornice și dușmanii mei au colți lungi și ascuțiți. Am o pricină, cinstite boierule, care nu se mai istovește. Am moștenit-o de la părintele meu dascălul Ionă și tare mă tem c-am s-o lăs și eu moștenire copiilor mei, dacă m-a învrednici Dumnezeu să-i am...
- Cum așa? a întrebat cu mirare boierul.
- Așa, precum spun. Căci pricina noastră de judecată a pornit, cinstite boierule, dinainte de Vodă Calimah. Ș-am avut înfățișare și s-au dus la divanuri rînduri de oameni, și s-au făcut cercetări și hotarnice, și s-au cerut mărturii cu jurămint, ș-au murit unii din neamul nostru judecîndu-se și s-au născut alții tot pentru judecată, și iată, nici în zilele mele nu s-a găsit încă dreptatea... Ba vrăjmașul cu carele mă lupt mi-a mai tăiat cu plugul din ocina părintească doi stîneni și cinci palme, lîngă prisaca Velii. Ș-atunci, ridicînd nouă plîngere la isprăvnicie, iarăși n-am găsit milă, căci potrivnicul meu, să nu vă fie dumneavoastră cu supărare, e corb mare boieresc... Dacă-am văzut ș-am văzut am mai coborît o dată din coardă sacul cu hîrtoagele și cu pecețile cele vechi, le-am mai slovenit și le-am ales, ș-am pus îndreptările pe care le socot neștirbite coala, lîngă chimir, ș-am încălicat pe

ACȚIUNEA DE EVALUARE; Narație de evenimente; Rezumat (Tp>Td); Discurs narativizat.

- Beneficiar (comisul Ioniță) + Retribuitor (Vodă); Narație de evenimente; Rezumat + Scenă; Discurs narativizat + Discurs reprodus (dialog). *DESINIT* (CLAUZULĂ); Adresare directă către ascultători: *captatio benevolentiae*. roaiba mea și de-acu nu mă opresc decît la Vodă. Să-mi facă el dreptate!
- Cum se poate? s-a mirat iar boierul, mîngîindu-și barba și jucînd între degete lanțugul cel de aur. Te duci la vodă?
 - Mă duc! Ș-apoi dacă nici Vodă nu mi-a face dreptate... Boierul a pornit a rîde.
 - Ei, și dacă nu ți-a face dreptate nici Vodă?...
Aici comisul Ioniță își coborî puțin glasul, dar Ancuța cea tînă, cum făcuse odinioară cealaltă, împungînd într-o parte cu capul, întinse urechea și auzi ce trebuia să se întîmple dacă nici la Vodă n-ar fi găsit răzășul dreptate. Dacă nici Vodă nu i-a face dreptate, atunci să poftască măriia sa să-i pupe iapa nu departe de coadă!...(...)

După aceea boierul s-a suit în droșca lui cu arcuri și s-a dus.

Iar eu, încălicînd precum am făgăduit, nu m-am oprit decît în tîrgul leșului, ș-am tras la un han, lîngă biserica lui Lozonschi, peste drum de Curtea Domnească. Și a doua zi cătră amiază, spălat și pieptănat, m-am înfățișat cu inima bătînd la Poarta Curții. (...)

PUNCTUL CULMINANT; Rezumat+ Scenă; Discurs narativizat + Discurs reprodus (dialog).

- Măria ta, am strigat eu cu îndrăzneală, am venit să-mi faci dreptate! Vodă mi-a răspuns:
- Scoală-te.

Auzind glasul, am ridicat ca-ntr-un fulger privirea, ș-am cunoscut pe boierul de la han. Pe loc am înțeles că trebuie să închid ochii și să fiu înfricoșat. Mi-am plecat mai adânc fruntea, am întins mâna, am apucat poala hainei ș-am dus-o la buze. (...)

DEZNODĂMÎNT; Beneficiar (comisul Ioniță) + Retribuitor (Vodă); Narație de evenimente; Rezumat + Scenă; Discurs narativizat + Discurs reprodus (dialog).

- Bine, răzășule, am să-ți fac dreptate. Are să meargă cu tine un om al meu cu poruncă tare, să facă rînduială la Drăgănești.

Eu, cînd am auzit, am dat iar în genunchi și Vodă iar mi-a poruncit să mă scol. Apoi, cu ochii subțiați a zîmbet, m-a bătut pe umăr:

- Ei, dar dacă nu-ți făceam dreptate, cum rămînea?

- Dă, măria ta, răspund eu rîzînd, cum să rămîie? Eu vorba nu mi-o iau înapoi. Iapa-i peste drum!

Ș-atîta haz a făcut Vodă Mihai pentru răspunsul meu, că m-a bătut iar pe umăr și și-a adus aminte și de oala cu vin roș pe care i-am plătit-o patru parale - și rîzînd, a poruncit să vie slujbașul care să meargă cu mine; și subț ochii lui, pe loc, s-a scris poruncă tare - și cînd am încălcat de la han de lîngă Lozonschi ș-am purces înapoi, el se uita zîmbind de la fereastra deschisă și-și mîngîia barba...

DESINIT (IEȘIREA DIN ACȚIUNE)/EXCIPIT; Adresare directă către ascultători.

Iaca de ce trebuie să vă uitați ca la un lucru rar la calul meu cel roib, pintenog de trei picioare: pentru că aista-i moștenire din iapa lui Vodă. Și cînd rîncează el și rîde, parcă ar avea o amintire din alt veac și din acele zile ale tinereții mele. După asta puteți cunoaște ce fel de om sînt eu! Ș-acuma să mai primim vin în ulcele și să încep altă istorie pe care de mult voiam să v-o spun...

Iapa lui Vodă deschide seria de nouă povestiri din ciclul *Hanu Ancuței*, încastrate după tehnica povestirii

în ramă (*emboîtement*) în narațiunea-cadru relatată de un martor al evenimentelor petrecute la han „într-o toamnă aurie”. Acest prim *eu narant* ar putea fi luat drept însuși autorul textului (i. e. Mihail Sadoveanu). La o privire mai atentă însă, se observă că acest narator vorbește despre un anume împărat Alb care și-a ridicat muscalii „împotriva limbilor păgîne”, așadar despre un război ruso-turc, la care autorul n-ar fi putut participa din simplul motiv că nu se născuse încă. Așadar, acest prim narator (intradiegetic-homodiegetic) este la rîndul lui un personaj fictiv, chiar dacă reprezintă o proiecție a autorului. *Timpul scriiturii* (notat ts), în care Sadoveanu și-a redactat textul, e deci ulterior *timpului discursului* (povestirii-cadru) acestui narator (notat tpc), a cărui biografie nu se suprapune peste cea a autorului. La rîndul său, acest timp al discursului din narațiunea-cadru e ulterior *timpului poveștii (ficțiunii)* istorisite de acest prim narator (notat tO): „toamna aurie” în care acesta s-a întîlnit cu povestitorii de la han, fiecare dintre ei relatîndu-și propria poveste. Așadar, fiecare dintre cele nouă povestiri relatate la han corespunde unui timp al ficțiunii diferit (de la t1 la t9), conform schemei de mai jos:

0.....>t

tO	t1	T9	tpc	t,
"timpul ficțiunii-cadru"	Timpul ficțiunii 1	Timpul ficțiunii 9	Timpul povestirii-cadru	Timpul scriiturii

Aceste distanțe temporale au menirea de a ne proiecta într-un trecut indeterminat cu precizie, într-un timp mitic al începuturilor, la aceasta contribuind și evenimentele extraordinare (unele chiar supranaturale, relevând amestecul fabulosului în planul realului) relatate de primul narator („paseri cum nu s-au mai pomenit”, „balaur negru” etc.), ca și retorica discursului său, specifică basmului. Această proiecție *in illo tempore* vorbește despre funcția originară a povestitului, mitico-ritualică, povestitorii evoluind într-un cadru special - hanul - cu multiple semnificații simbolice, actori ai unui ceremonial inițiativ cu origini străvechi.

În acest context este prezentat primul povestitor, comisul Ioniță, care va istorisi o poveste al cărei actor a fost odată. Narația de evenimente alternează cu scenele dialogate, ceea ce creează publicului iluzia participării directe la cele relatate, deși totul s-a petrecut cu multă vreme în urmă. La acest efect contribuie și dialogul stabilit între naratorul-actor (intradiegetic-homodiegetic) și ascultători (respectiv cititori), oralitatea discursului. Anecdota istorisită are o intrigă simplă, lineară, evenimentele fiind relatate în ordine cronologică, fără abateri temporale, iar secvențele narrative combinându-se prin înlănțuire-adăruire, fără digresiuni sau ramificări ale firului epic. După o scurtă prezentare cu rol de *captatio benevolentiae*, comisul Ioniță trece direct la relatarea poveștii sale. Intriga e declanșată de hotărârea acestuia, comunicată unui personaj întâlnit întâmplător la han, de a-i cere dreptate lui Vodă, urmînd ca în cazul în care acesta nu va da curs cererii sale, să-l invite să-i pupe calul „nu departe de coadă”. Punctul culminant îl reprezintă scena recunoașterii în persoana domnitorului a străinului întâlnit la han, însă acesta, în loc să-l pedepsească pentru insolență, se amuză și îi face dreptate (deznodămînt). Din *victimă*, comisul Ioniță devine dintr-o dată *beneficiar*; iar străinul de la han devine, dintr-un simplu martor al nefericirii eroului, un *retributor*. Se observă că povestitorul urmărește să provoace surpriza receptorului, contrazicîndu-i în mod sistematic așteptările. În final, dealtfel, el se adresează din nou direct ascultătorilor, invitîndu-i să asculte încă o istorie și făcînd astfel legătura cu povestirea ulterioară.

V. 2. 2. Speciile genului epic

1) **Epopoea** (epos=discurs; gr.) - cea mai veche specie, textul primordial al culturii unui popor; este o narațiune în versuri în care se relatează fapte excepționale performate de personaje exemplare, uneori chiar mitice, miraculosul amestecîndu-se mereu în istorie (vezi intervenția divinităților în acțiunile omenești). Cea mai veche formă este epopeea eroică, primul text cunoscut fiind *Epopoea lui Ghilgamesh* (mileniul III î.e.n.). Alte epopei eroice celebre sînt, în Antichitate, *Iliada* și *Odiseea* lui Homer, *Eneida* lui Vergilius, epopeile indiene *Ramayana* și *Mahabharata* în Evul Mediu, *Cîntecul lui Roland*, *Cîntecul Nibelungilor*, *Beowulf*, *Cîntecul Cidului*, *Cîntec despre oastea lui Igor*, *Cîntecele de gestă* (*Chansons des gestes*) etc.; în Renaștere, *Orlando îndrăgostit* de Boiardo, *Ierusalimul eliberat* de Tasso, *Lusiada* de Camões etc. Epopeea eroi-comică (burlescă) este parodia epopeii eroice (vezi, de pildă, *Batrahomiomachia* atribuită lui Homer, *Orlando furios* de Ariosto, *Vadra răpită* de Tassoni, *Fecioara din Orleans* de Voltaire, *Țiganiada* de Ion Budai-Deleanu etc.). O formă specială de epopee este epopeea filozofică, care propune o viziune globală asupra lumii și existenței (vezi *Divina Commedia* lui Dante sau *Paradisul pierdut* al lui Milton).

2) **Balada** - desemnează tot o specie epică în versuri. Dacă în Anglia și Scoția termenul denumea în secolul al XIV-lea un cîntec epic interpretat de menestreli, în Franța el desemna și o poezie lirică cu formă fixă (vezi baladele lui François Villon). Alecsandri a introdus termenul în folcloristica românească tot cu sensul de poezie epică (vezi *Miorița*, *Monastirea Argeșului*, baladele haiducești etc.). Balade vor scrie și poeții romantici Goethe, Schiller, Heine, Hugo, Musset, Coleridge, Bolintineanu, Alecsandri ș. a., iar în secolul XX poeți precum Ștefan Augustin Doinaș, Radu Stanca etc.

3) **Fabula** - specie epică în versuri a cărei poveste are ca personaje animale ce reprezintă alegoric anumite trăsături de caracter general-umane (de pildă, vulpea desemnează șiretenia, lupul, lăcomia, leul, tirania etc.), narațiunea avînd un tîlc moralizator (uneori morala e explicită, alteori

implicită). Primul fabulist celebru al Antichității grecești a fost Esop (sec. VII-VI î.e.n.), urmat mai târziu de La Fontaine, Krîlov ș. a., în literatura română cel mai cunoscut fiind Grigore Alexandrescu.

4) **Schița** - termen împrumutat din artele plastice pentru a desemna o specie epică în proză, de dimensiuni reduse, în care se relatează un anume eveniment. În ciuda simplității sale formale, schița reclamă o mare virtuozitate pentru a obține efectul estetic scontat. Uneori, narațiunea poate fi înlocuită de dialog (în așa-numitele *scenete*). Schița datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, autori mai importanți fiind Cehov, Maupassant, Caragiale, Băieșu ș. a.

5) **Povestirea** - reprezintă forma subiectivizată a narațiunii. Discursul narativ e de cele mai multe ori la pers. I, naratorul fiind prezent în mod explicit atât în actul relatării, cât și în poveste, ca personaj (protagonist, martor sau colportor). Ca o reminiscență a funcției originare a povestitului - funcția magică -, se stabilește de obicei de la bun început un fel de ceremonial cu reguli stricte cărora trebuie să li se supună atât naratorii, cât și receptorii. Fiind destinată în primul rând unui cerc de ascultători, povestirea se caracterizează prin *oralitate*, naratorul încercând să stabilească un dialog cu aceștia, să le „cîștige bunăvoința” (cf. *captatio benevolentiae*, lat.) prin utilizarea unor formule retorice specifice (de adresare, de încheiere, sau a unor formule narative similare celor din basme). Timpul povestit este trecutul, de multe ori indeterminat, ceea ce creează posibilitatea poetizării și chiar a mitizării (vezi *Hanu Ancuței* de Sadoveanu). Faptele relatate sînt neobișnuite, excepționale, uneori supradimensionate de narator pentru a impresiona receptorul; așadar, ceea ce contează în primul rând e caracterul senzațional al acțiunii și nu psihologia personajelor. Dintre autorii celebri de povestiri, sînt de menționat în primul rând Boccaccio, Chaucer, Gogol, Maupassant, Twain, Sadoveanu etc.

6) **Nuvela** (*nouvelle*; fr.; *novela*; ital. = noutate) - etimologia termenului sugerează că accentul se punea inițial tot pe ineditul, pe senzaționalul faptelor relatate. Într-adevăr, distincția dintre povestire și nuvelă a început să se facă în Franța abia în sec. XVII (*conte / nouvelle*), pînă atunci termenul *nuvelă* fiind utilizat cu sensul de povestire. Spre deosebire de povestire, discursul narativ din nuvelă se caracterizează de obicei prin *obiectivitate*, narațiunea fiind la pers. III sg., fără ca naratorul (*eul narant*) să-și facă simțită prezența în relatare (există totuși excepții). În al doilea rând, nuvela se caracterizează prin *literaritate*, fiind destinată exclusiv lecturii, ceea ce, pe de o parte, exclude oralitatea, iar pe de altă parte impune anumite reguli în ceea ce privește organizarea enunțului (atît în privința întinderii, cât și în privința construcției intrigii, care reclamă o gradație ascendentă pînă la un punct culminant, după care urmează deznodămîntul). Acțiunea este unitară, desfășurată pe un singur plan, implicînd puține personaje, de obicei un protagonist, surprins într-o situație conflictuală extremă, iar ceea ce contează în primul rând nu sînt evenimentele în sine, ci reacția personajelor față de acestea. Autori celebri de nuvele au fost Cervantes, Merimee, Gogol, Kafka, Joyce, Hemingway etc. O formă specială este nuvela *fantastică*. Categoria estetică a fantasticului desemnează iruperea bruscă a unui eveniment insolit, irațional, supranatural în miezul realității celei mai banale, această apariție provocînd tensiune, anxietate, chiar spaimă, întrucît receptorul nu-i poate găsi nici o explicație logică (în momentul cînd aceasta e aflată, tensiunea dispare și fantasticul e anulat). Tzvetan Todorov distinge fantasticul de *straniu* (cînd evenimentul insolit admite totuși pînă la urmă o explicație rațională), respectiv de *miraculos* (cînd receptorul știe de la bun început că a pătruns într-o altă realitate, paralelă, cum e cea a basmului sau a visului), existența foarte fragilă a *emoției fantastice* depinzînd în exclusivitate de incertitudinea, de *ezitarea* receptorului. Autori mai importanți de nuvele fantastice au fost Hoffmann, Poe, Borges, Mircea Eliade, Vasile Voiculescu, Ștefan Bănuțescu etc.

7) **Romanul** - formă epică proteică, deschisă tuturor modificărilor structurale și compoziționale, în general, desemnează o specie epică de întindere mai mare, cu un conținut mai complex, a cărei acțiune se desfășoară pe mai multe planuri, implică mai multe personaje și presupune un anumit grad de complexitate a analizei sociale, psihologice, filozofice etc. Istoria romanului începe încă din Antichitate. Primele creații romanești cunoscute, aparținînd culturii latine, sînt *Satyricon libri* (*Cartea satirelor*) de Petronius (sec. I e. n.) și *Măgarul de aur* sau

Cartea metamorfozelor de Apuleius (sec. III e. n.). Tot în sec. III e. n. apare și romanul pastoral al scriitorului elin Longos, *Dafnis și Chloe*. Termenul *roman* a apărut însă în Evul Mediu (*romanz*; fr.), desemnând, începând din sec. XIII, o narațiune în versuri sau proză scrisă într-o limbă romanică, ce relatează aventuri cavalierești și/sau sentimentale (vezi romanele din ciclul „Regele Arthur și Cavalerii Mesei Rotunde” sau *Romanul Trandafirului*). Primele romane în accepțiunea actuală a termenului au apărut însă în epoca barocului (sec. XVII-XVIII). Astfel, în 1615 apare prima capodoperă a genului, *Don Quijote de la Mancha* de Cervantes, o parodie a romanelor cavalierești medievale, iar peste un secol (în 1719) apare *Robinson Crusoe* de Daniel Defoe, textul care, după Marthe Robert, marchează începutul romanului modern. Abia în sec. XIX, însă, romanul se va impune ca un gen major, pînă atunci fiind considerat fals, înșelător, deci nociv pentru suflet (Defoe, de pildă, s-a arătat jignit de denumirea de „roman” dată cărții sale, susținând că întreaga poveste a lui Robinson Crusoe era perfect adevărată). Balzac este scriitorul care impune o altă viziune, pozitivă, asupra romanului, considerîndu-l chiar similar epopeii (urmînd modelul lui Dante, el are ambiția de a oferi, în *Comedia umană*, un tablou complet al societății vremii sale). Balzac pune astfel bazele romanului realist, care va fi dezvoltat apoi de Stendhal, Flaubert, Dickens, Hardy, Tolstoi etc. O cotitură majoră în evoluția romanului apare datorită lui Proust, care întemeiază, la începutul sec. XX, romanul analitic, al cărui discurs sinuos, labirintic, relatat la pers. I, reproduce fidel meandrele memoriei involuntare a protagonistului-narator (așadar, ceea ce contează acum nu mai sînt evenimentele exterioare, ci psihologia personajului). Celălalt mare inovator al romanului secolului XX a fost Joyce, care, pe urmele lui Freud, sondează „fluxul conștiinței” personajelor, inconștientul și visul, creînd în același timp parabole inedite ale condiției omului modern. Opusă, din punctul de vedere al tehnicii narative, direcției romanului analitic e aceea a romanului „comportamentist” (cf. *behaviourism*; engl.) american (reprezentat de Hemingway, Dos Passos, Faulkner ș. a.), în care naratorul nu mai e omniscient (ca în romanul balzacian), nici nu se mai identifică cu un personaj (ca în romanul analitic), ci rămîne neutru, detașat, mulțumindu-se doar să înregistreze, asemeni unei camere de luat vederi, gesturile și vorbirea personajelor, fără a încerca să pătrundă în conștiința acestora. Altă mutație în evoluția romanului se produce odată cu „noul roman” francez din anii 60 (Alain Robbe-Grillet, Michel Butor ș. a.), în care nu mai contează nici acțiunea, nici personajele, ci percepțiile de moment ale naratorului, care dilată detaliile realului pînă la proporții fantastice, ajungîndu-se pînă la relativizarea totală a punctului de vedere. Tot în anii 60 se dezvoltă „realismul magic” sudamerican (vezi romanele lui Garcia Marquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortazar ș. a.), oarecum asemănător suprarealismului, în care visul și realitatea, realul și fantasticul, sublimul și grotescul, comicul și tragicul se contopesc în construcții baroce fascinante, de o mare densitate metaforică. Romanul „postmodern” al ultimelor decenii se caracterizează în primul rînd prin jocul intertextual și denudarea tuturor convențiilor romanești, a mecanismelor textuale, fiind înainte de toate un „roman al scriiturii” (Barthes). Din punct de vedere compozițional, romanul poate îmbrăca cele mai variate forme (scrisori, memorii, jurnal, eseu, cronică, reportaj etc.), iar din punct de vedere tematic, poate aborda practic orice aspect al realității (viața socială, istoria, psihologia, condiția umană etc.).

V. 3. Genul dramatic

Etimologic, termenul *dramatic* derivă din substantivul grecesc *drama*, care înseamnă „acțiune”. Hegel consideră că scopul dramei este acela de a reprezenta o acțiune prin personaje care vorbesc în acțiune. Totodată, epicul, după Hegel, este un mod de reprezentare poetică ce le îmbină pe celelalte două (liricul și epicul) „într-o nouă totalitate, în care avem în fața noastră și o desfășurare obiectivă, și nașterea ei din interiorul unor indivizi”⁹⁵. În raport cu celelalte genuri literare, dramaticul se definește prin caracterul său *spectacular*; textele care se înscriu în această categorie fiind destinate reprezentării scenice, într-un spectacol (și elementele paratextuale care fac

95 G. W. F. Hegel, *op. cit.*, p. 436.

posibil acest lucru sînt indicațiile scenice ale autorului, așa-numitele *didascalii*). Ca atare, textul dramatic este doar o componentă a imaginii teatrale, care rezultă din cooperarea mai multor limbaje artistice (pe lîngă cel literar, limbajele artelor vizuale -scenografie, mișcare scenică, coregrafie -, ca și cel muzical), vorbindu-se astfel de caracterul *sincretic* al discursului teatral. Comunicarea în teatru este un fenomen mult mai complex decît în celelalte arte, căci între scriitorul (*scriptorul*) textului și spectator se interpun o serie de *mesaje mediate* care au drept sursă mai mulți emițători (regizorul, scenograful, coregraful, actorii ș. a.), astfel încît nu se mai știe cine este emițătorul principal - autorul, regizorul sau actorii - și această incertitudine constituie însăși baza comunicării teatrale: „ea este aceea care face din teatru nu un medium prin care un individ vorbește unui alt individ, ci o activitate prin care un grup de artiști, uniți de același proiect, vorbește unui grup de indivizi uniți de aceeași activitate, receptarea teatrului.”⁹⁶ Discursul teatral se supune unei serii de coduri (prin *cod* se înțelege un ansamblu de constrîngeri care îmbină un sistem de semne într-un mod care să permită receptarea mesajului) - ale scenei, ale modului de interpretare, ale conveniențelor specifice fiecărei epoci -, în afara cărora nu ar putea fi nici conceput, nici înțeles. Dar și textul dramatic, întrucît este destinat reprezentării scenice, trebuie să se supună unor rigori vizînd compoziția, construcția acțiunii și a replicilor personajelor. În clasicismul francez a fost stabilită regula celor trei unități: de *loc* (locul apariției primului actor trebuie să rămînă neschimbat pe tot parcursul reprezentației, cf. d'Aubignac), de *timp* (acțiunea nu trebuie să dureze mai mult de 24 de ore), de *acțiune* (trebuie să existe o acțiune principală, la care toate celelalte unități să se raporteze, „ca liniile circumferinței la centru”, cf. Mairet). Romanticismul combate regula unităților, întrucît scopul său era acela de a înfățișa istoria, după cum afirma Victor Hugo: „Să sfărîmăm teoriile, poeticele și sistemele. Să aruncăm această învechită tencuială care ascunde fața artei! Nu există nici reguli nici modele: sau mai bine spus, nu există alte reguli decît legile generale ale naturii care domină întreaga artă.” Orice text dramatic se împarte în mai multe secvențe (scene și acte). La fel ca în genul epic, există o punere în intrigă, așadar un conflict intens care reclamă soluționarea într-un deznodămînt final (adjectivul *dramatic* a devenit aproape sinonim cu *conflictual*, *problematic*, *tensionat*).

V. 3.1. Speciile genului dramatic V. 3.1. a. Tragedia. Categorica tragicului

Termenul *tragedie* provine din cuvîntul grecesc *tragôidia*, al cărui sens nu este clar (*tragos* înseamnă „șap”, *ôidia* înseamnă „cîntec”, deci ar putea fi vorba despre un „cîntec al șapului”, un „cîntec pentru un șap” sau un „cîntec în onoarea unui șap”).⁹⁷ În *Poetica*, Aristotel susține că tragedia provine din improvizațiile ce pleacă de la ditiramb, o operă corală cîntată în cinstea lui Dionysos, zeul vinului și al fecundității în Grecia antică, reprezentat întotdeauna însoțit de satiri și silenii, făpturi jumătate om, jumătate șap. Așadar, tragedia era la origine elementul unui ceremonial religios complicat, organizat în timpul sărbătorilor dedicate zeului Dionysos (*Leneenele*, *Dionisiile rurale* și mai ales *Dionisiile urbane* sau *Marile Dionisii*, organizate la sfîrșitul lunii martie). Acestea din urmă celebrau moartea și învierea simbolică a zeului, ritual necesar pentru a asigura repetarea anuală a ciclului natural. Interpreții ditirambului, numiți *coreuți*, purtau măști de șap și simulau moartea și învierea.

Așadar, zeul Dionysos, care se sacrifică pentru a asigura regenerarea naturii, continuitatea vieții, reprezintă arhetipul eroului tragic, care pătimește pentru a triumfa în cele din urmă într-un plan superior, devenind un model exemplar pentru comunitate. În *Anatomia criticii*, Northrop Frye definește tragedia drept „un mimesis al sacrificiului”. Eroul sacrificat, deși însumează toate virtuțile, este obligat să ispășească o vină de care de multe ori nu este vinovat (vezi sintagma

⁹⁶ Anne Ubersfeld, *Termenii cheie ai analizei teatrului*, Institutul European, Iași, 1999, p. 22.

⁹⁷ Christophe Cusset, *Tragedia greacă*, Institutul European, Iași, 1999, p. 4.

„vinovat fără vină”), restabilind astfel un echilibru, o ordine tulburată. Din această perspectivă, sacrificiul său este necesar, însă, în raport cu eroul, el e, fără îndoială, nedrept. Spectatorul tragediei, susține Aristotel în *Poetica*, se simte solidar cu eroul, trăind sentimente de *milă* și *groază*, pentru ca în final să se simtă purificat (*catharsis*), transformând căderea eroului într-un triumf, într-un eveniment sublim.

În strînsă legătură cu tragedia s-a născut categoria⁹⁸ estetică și filozofică a *tragicului*, care a primit de-a lungul timpului interpretări diferite. Astfel, Hegel susținea că: „Tragicul original constă în faptul că înăuntrul conflictului ambele părți ale opoziției, considerate pentru sine, sînt îndreptățite, în timp ce, pe de altă parte, fiecare dintre ele își poate realiza adevăratul conținut pozitiv al scopului și caracterului ei numai negînd și lezînd cealaltă putere la fel de îndreptățită, făcîndu-se vinovată din această cauză, cu toată moralitatea ei și tocmai datorită acestei moralități.”⁹⁹ Astfel se instituie o contradicție care în final trebuie rezolvată, însă, firește, cu prețul nenorocirii eroului. După Christophe Cusset, tragicul ar consta în coexistența a două exigențe contradictorii, înzestrate deopotrivă cu forță și valoare și de care eroul nu se poate achita în același timp, în aceasta constînd fatalitatea destinului (*fatum*) care-l împinge în cele din urmă la greșală. Această greșală, numită *vină tragică* (*hybris* sau *amartia*; gr.), constă în încălcarea unei legi morale, dar înainte de toate este o eroare de judecată, eroul lăsîndu-se rătăcit în orgoliul său. Pe de altă parte, această greșală nu este întîmplătoare, izolată, înscriindu-se într-un lanț de crime ce se perpetuează de la o generație la alta (vezi familiile Atrizilor și Labdacizilor, blestamate să ispășească păcatul original al unui strămoș). Nu există însă tragic dacă eroul nu opune forței oarbe a destinului libertatea, care îl determină să lupte pînă la capăt, chiar dacă știe de la început că nu poate avea sorți de izbîndă. Emoția tragică a spectatorului (*catharsis*) ar fi atunci acea „eliberare” care-l face să treacă de la „milă” și „groază” la satisfacția de a fi la același nivel cu libertatea eroului, cu lupta sa eroică împotriva necesității oarbe.

Gabriel Liiceanu susține că: „Tragicul trebuie căutat în *întîlnirea unei ființe conștiente finite cu propria sa finitudine percepută ca limită*.”¹⁰⁰ Numai omul poate deveni un *pacient tragic*, întrucît, dintre toate ființele finite, numai el e înzestrat cu conștiință, iar dintre ființele conștiente, numai el este finit (divinitatea e infinită). Conștientizarea limitei, deși este o condiție necesară, nu este și suficientă pentru apariția tragicului, căci în fața limitei, omul poate spune: „Asta e! N-am ce face!” sau își poate căuta refugiul într-o credință consolatoare. Se poate vorbi de tragic numai atunci cînd omul provoacă limita, încercînd s-o depășească, deși e perfect conștient că această acțiune va avea consecințe nefaste, îi va provoca suferință, nenorocire, sau chiar moartea (limita provocată devine *agent tragic*). Așadar, după cum susține Christophe Cusset: „Eroul nu se recunoaște într-adevăr decît în măsura în care acționează.”¹⁰¹

În *Poetica*, Aristotel dă o definiție foarte precisă a tragediei: „Tragedia e imitația unei acțiuni alese și întregi, de o oarecare întindere, în grai împodobit cu felurite soiuri de podoabe osebit după fiecare din părțile ei, imitație închipuită de oameni în acțiune, ci nu povestită și care stîrnind mila și frica săvîrșește curățirea acestor patimi.” Așadar, tragedia se caracterizează printr-un limbaj poetic specific, sublim prin excelență, ornat din belșug cu figuri ale discursului, în care un rol esențial îl are metafora, iar replicile personajelor alternează cu pasaje muzicale și coregrafice. Acestea creează un efect patetic, fiind interpretate de cor, care este un intermediar între protagoniști și public. Din interiorul corului se desprinde un solist (*corifeul*) care dialoghează cu protagoniștii. Actorii purtau măști și costume cu valoare expresivă, dar și cu finalitate practică (masca, de pildă, avea menirea de a amplifica vocea).

98 Termenul *categorie* a fost definit de Aristotel cu sensul de concept general și fundamental al gîndirii, ce exprimă trăsăturile generale, omogene ale unei clase de obiecte. Categoriile estetice fundamentale sînt *frumosul*, *urîtul*, *sublimul*, *grotescul*, *tragicul*, *comicul*, *dramaticul* etc.

99 G. W. F. Hegel, *op. cit.*, pp. 595-596.

100 Gabriel Liiceanu, *Tragicul. O fenomenologie a limitei și depășirii*, Editura Humanitas, București, 1993, p. 48.

101 *Op. cit.*, p. 71.

Apogeul tragediei grecești se situează în sec. IV î. e. n. și e reprezentat de creațiile lui Eschil, Sofocle și Euripide. În Roma antică, principalul tragiograf a fost Seneca (sec. I e. n.), a cărui operă a constituit o sursă de inspirație mai ales pentru autorii englezi de tragedie din perioada Renașterii: Thomas Kyd, Christopher Marlowe, Ben Jonson, William Shakespeare ș. a. (vezi „tragedia răzbunării” sau „tragedia sângeroasă”). În perioada barocului, cei mai importanți tragiografi au fost spaniolii Calderon de la Barca și Tirso de Molina (primul ilustrează motivele *lumea ca teatru* și *viața ca vis*, iar al doilea impune în literatură figura emblematică a lui Don Juan). Altă epocă de înflorire a tragediei a fost clasicismul francez din sec. XVII (autorii cei mai importanți fiind Racine și Corneille), care pune accent pe conflictul dintre pasiune și rațiune, impunând în același timp anumite reguli severe (regula celor trei unități, apartenența eroilor la aristocrație etc.). În sec. XVIII tragedia începe să fie înlocuită treptat de dramă și de alte forme dramatice compozite (melodrama, tragicomedia, farsa tragică etc.), însă nu dispăre complet, primind un nou avânt în sec. XX (vezi teatrul expresionist, reinterpretările subiectelor tragediei antice de Eugene O'Neill, Jean-Paul Sartre, Jean Giraudoux etc.) Tragicul continuă să existe până astăzi sub diverse forme, fiind în fapt o categorie eternă.

V. 3.1. b. Comedia. Categoria comicalului

Ca și tragedia, termenul *comédie* este tot un cuvânt compus de origine greacă (*komos* + *ôidia*), fiind legat tot de cultul lui Dionysos: *komos-ul* era cortegiul care-l însoțea pe zeu în timpul sărbătorilor rustice dedicate acestuia. Din aceste manifestări populare exuberante, pline de surprize menite a provoca ilaritate, s-a născut în sec. V î.e.n. comedia ca specie a genului dramatic. Primul autor important, aparținând Antichității grecești, a fost Aristofan (sec. V-IV î.e.n.), însă cel care a pus bazele comediei europene a fost comediograful latin Plaut (sec. III-II î.e.n.). Alți autori marcanți au fost Shakespeare, Molière, Lope de Vega, Beaumarchais, Carlo Goldoni, iar în literatura română, Alecsandri, Caragiale ș. a. Formele de comedie dezvoltate de-a lungul timpului au fost: *farsa* (o formă populară foarte simplă, mizând pe comicul trivial și grotesc), *commedia dell'Arte* (apărută în Renaștere și dispărută după două sute de ani, caracteristica sa principală fiind improvizația), *comedia de situații* (mizând pe surpriză), *comedia de intrigă* (forma cea mai cunoscută fiind comedia spaniolă „de capă și spadă” dezvoltată în Renaștere de Lope de Vega, Calderon de la Barca, Tirso de Molina, apoi de Beaumarchais ș. a.), *comedia de caracter* (ce caricaturizează anumite vicii umane), *comedia de moravuri* (ce vizează anumite particularități ale vieții sociale și/sau politice dintr-o anumită epocă) etc.

În strânsă legătură cu comedia a apărut ulterior categoria estetică a *comicalului*, care însă, ca și în cazul tragicului, are o sferă de aplicație mult mai vastă, desemnând practic orice fenomen estetic ce provoacă râsul (râsul estetic trebuie disociat de râsul fiziologic, patologic, psihologic, mecanic, convențional etc., el exprimând superioritatea subiectului față de obiectul perceput ca derizoriu). Prin râs, subiectul sancționează o deficiență, o anomalie, o contradicție în sinul realității. Adrian Marino definește comicul literar drept „expresia unei atitudini critice, de superioritate, în numele unor valori sau norme contrariate, stimulată de spectacolul dezacordurilor și contrastelor ridicole”.¹⁰² După cum susține Marmontel, comicul este de fapt o *relație*, căci natura nu e rizibilă prin ea însăși; așadar, nu există comic „altfel decât *în situație* și *prin situare*, într-o structură duală”.¹⁰³ Această dualitate se bazează pe o tensiune, numită *contrast comic*, sesizată de o conștiință valorizantă (*subiectul comic*), între două aspecte ale realității (*obiectul comic*): între frumos și urât (Aristotel), între așteptare și eveniment (Cicero), între deficiență și realitate (Lessing), între sublim și derizoriu (Kant), între aparență și esență (Marx), între mecanic și viu (Bergson) etc. Comicul survine în momentul când subiectul sesizează discrepanța dintre ideea sa de normalitate și realitatea percepută. Dacă această discrepanță e prea mare, comicul devine absurd.

¹⁰² *Op. cit.*, p. 36.

¹⁰³ Marian Popa, *Comicologia*, Editura Univers, București, 1975, p. 10.

Efectul contrastului comic este *surpriza*, condiționată de distanța dintre elementele contrastante și de pregătirea receptorului pentru sesizarea contrastului. Acesta poate fi *ascendent* (când receptorul nu așteaptă nimic important să se producă) sau *descendent* (când, dimpotrivă, receptorul așteaptă prea mult), o variantă a acestuia din urmă fiind și contrastul *nerezolvat*.

Sursele comicului

i

a) Comicul de limbaj - prezintă varietățile cele mai interesante, manifestările lui putându-se clasa pe patru nivele¹⁰⁴:

- *infralingvistic* (bîlbîiala, flecăreala, schimbarea vocii etc.);
- *lingvistic* (calambururi, fantezii verbale etc.);
- *extralingvistic* (anecdote, absurdități etc.);
- *metalingvistic* (parodii, jocuri cu convențiile, cu codul).

De asemenea, procedeele de obținere a comicului de limbaj pot fi clasificate în funcție de nivelele de expresivitate ale limbii. Astfel, la nivel fonetic, efectul comic poate fi creat de intonație (vezi mai ales intonația albă), schimbarea accentului, defecte de vorbire (bîlbîiala, fonfăială, nazalizare, gîngăveală etc.), schimbarea vocii, onomatopee, rime, asonante, aliterații, disonanțe etc. La nivel lexical, comicul poate fi generat de deformarea cuvintelor (de pildă, la Caragiale, *revoluție*, *catindat*, *bobor*, *Galibardi* etc.), formarea de cuvinte noi prin telescopaj¹⁰⁵ (ca, la Rabelais, *ploscatehism*, *procurmeziși*, *starețașă*, *monahaită*, *umflăvinestilcitchiorobrosocrucilizează* etc.), nume sugestive (*Papăchișcă*, *Șpagascurto*, *Agamemnon Dandanache*, *Tîmpitopole* etc.) sau stereotipe (*Ionescu*, *Popescu*, *Mache*, *Lache* etc.), folosirea improprie a jargonului (ca în *Chirițele* lui Alecsandri), argoul, interferența limbajelor etc. La nivel sintactic, efectul comic poate fi obținut din enumerările nesfîrșite, de multe ori absurde, din repetiții, cazul cel mai interesant fiind cel al clișeeilor verbale, deseori generatoare de nonsensuri sau de paradoxuri absurde (*zece trecute fix*, *curat murdar*), din inversiuni (cauza cu efectul, de pildă), digresiuni etc. La nivel semantic, întîlnim jocurile de cuvinte, calambururile, paradoxurile, echivocul, dublul sens, ironia etc.

Grupul μ clasifică procedeele lingvistice de obținere a comicului în funcție de patru moduri comice fundamentale: *burlescul* (repetiție, redundanță, exagerare, hiperbolă), *umoristicul* (elipsă, condensare, transpoziție metaforică, litotă), *ironicul* (eufemism, antifrază, ironie, [pseudo-]simulare), *absurdul* (inversiune, chiasm, paradox, paralogism).¹⁰⁶

La nivel metalingvistic, procedeul fundamental este *intertextualitatea comică*. Aceasta pune în lumină contrastul dintre două surse textuale (fie prin contact, fie prin evocare), prin reutilizarea cu efect comic a unor procedee sau motive folosite anterior, de obicei în registru grav. Jean-Marc Defays identifică trei tipuri de relații intertextuale: *dejă-vu-ul*, *parodia* și *carnavalescul*. Primul constă în expunerea și intensificarea mecanismelor intertextuale (referințe directe, aluzii, locuri comune sau clișee), în scopul etalării contextului și a convențiilor literare. Paradoxal însă, acest apel la elemente cunoscute are menirea de a surprinde, de a deruta, căci „jocul lui 'deja vu' este în mod egal cel al așteptării care creează repetiția și al neprevăzutului care vine să o rupă”¹⁰⁷ Acest procedeu nu descompune sau denaturează modelul original, ci "redă prospețimea și utilitatea sa învechitului, cuvintelor dezafectate", servindu-se de ele în alte condiții și pentru alte scopuri.¹⁰⁸

Parodia apare atunci cînd un text întreg sau un tip de texte fac, în forma, în conținutul sau în finalitatea lor, obiectul activității intertextuale cu efect comic (deci ar putea fi definită ca o formă

104 Jean-Marc Defays, *Comicul*, Institutul European, Iași, 2000, p. 38.

105 așa-numitele *cuvinte-valiză*.

106 *Ibidem*, p. 40.

107 *Op. cit.*, p. 53.

108 *Ibidem*, p. 54.

intertextuală a ironiei). în cazul parodiei (care include pastișa, deghizarea, caricatura), modelul parodiat (*hipotextul*) trebuie să fie cunoscut și recunoscut de receptor, pentru aceasta fiind necesară o selecție și o combinaire optimă a trăsăturilor convergente și a celor divergente cu modelul, fie în planul formei, fie în cel al conținutului (se vorbește de *deghizare burlescă* atunci când subiectul e același iar stilul e diferit și de *pastișă eroi-comică* atunci când se întâmplă invers). Contrastul constă în efectuarea unei transpoziții devalorizante cu ajutorul hiperbolei sau al antifrazei: prima deformează prin supralicitare (supracodaj), prin excesul de conformitate cu modelul, iar a doua prin distorsiune (decodaj), prin inversiunea trăsăturilor distinctive ale modelului. Parodia este ambiguă, căci în același timp aduce un omagiu notorietății modelului și atentează la integritatea acestuia; ea "este, prin definiție, o **practică precară**, un echilibru instabil între imitația și transformarea modelului"; iar "asimilarea și dedublarea inter-textuale pe care ea se sprijină relansează **(di)simularea, ambiguitatea, duplicitatea** de care are nevoie comicul la toate nivelurile sale pentru a se relansa".¹⁰⁹

Spre deosebire de parodie, carnavalescul nu ține cont de nici un model, de nici un punct de referință, amestecând aleatoriu o sumedenie de surse, voci și fragmente dispartate cu menirea de a crea un efect heteroclit: astfel, suprapunerea parodică e înlocuită cu juxtapunerea carnavalescă, întrucât abaterea, contrastul, nepotrivirea constituie acum norma. Carnavalescul a fost definit ca „acel comic al varietății împeștrite, al coabitării contrastante, al abolirii convențiilor, al încălcării regulilor și tabuurilor, al amestecului de categorii, al deghizărilor și exploziilor de forme, al dezmațului și al nimicirii cumpătului, al libertății și al spontaneității”.¹¹⁰ Carnavalescul reprezintă ultimul stadiu al intertextualității, căci el dizolvă toate distincțiile dintre genuri, stiluri, precum și pe acelea dintre norme și abateri. Răsturnând ordinea prestabilită (definitoriu e toposul medieval *lumea pe dos*), carnavalescul contribuie totuși, în mod paradoxal, la consolidarea „prin absurd” a acesteia, „prin râsul bulversant și irezistibil pe care îl declanșează”.¹¹¹

b) **Comicul factual** - reprezintă comicul material al formelor și al mișcării. Formele percepute drept comice sînt acelea care se abat de la normalitate (cocoșatul, piticul, uriașul, obezul, sfrijitul etc.), de multe ori acestea creînd efect comic prin dispunerea lor în perechi contrastante (Don Quijote și Sancho Pânza, Laurel și Hardy etc.). Comicul de mișcare poate fi generat de mimică (faciesul imobil sau, dimpotrivă, exagerat de mobil), gestică, sau de accelerarea, respectiv încetinirea mișcării obișnuite. Mișcarea precipitată, dezordonată poate degenera în busculadă sau chiar în bătaie, care, atît timp cît nu are repercusiuni grave, creează efect comic (vezi bătaia cu frișca din filmele mute).

c) **Comicul de situații** - constă în construirea unei acțiuni alcătuite dintr-o succesiune spectaculoasă de situații imprevizibile, menite a provoca surpriza, deconcertarea receptorului. În teatrul absurdului, imprevizibilul e înlocuit cu illogicul, cu iraționalul (vezi, de pildă, metamorfoza omului în rinocer în piesa *Rinocerii* de Eugen Ionescu). Motivele predilecte folosite în comedie sînt *deus ex machina*, străinul care tulbură o comunitate calmă, dublul, gemenii, moștenirea neașteptată, descoperirea originii, travestiul, *qui-pro-quo-ul* etc.

Acțiunea comică se desfășoară de obicei conform unei scheme care cuprinde patru momente principale:

- 1) prologul, în care sînt prezentați adversarii și litigiul (conflictul)
- 2) gruparea personajelor în două tabere adverse
- 3) confruntarea lor, care aduce deznodămîntul (rezolvarea litigiului)
- 4) exodul (ieșirea din acțiune) prin împăcarea părților adverse

Deznodămîntul constituie întotdeauna o surpriză. El poate fi *ironic*, atunci cînd contrazice desfășurarea acțiunii, *deznodămînt zero*, cînd se revine exact la situația inițială, *anticlimax* sau deznodămînt ambiguu, cînd litigiul nu e limpede soluționat, *deus ex machina*, cînd litigiul este

¹⁰⁹ *Ibidem*, p. 56.

¹¹⁰ *Ibidem*, pp. 57-58.

¹¹¹ *Ibidem*, p. 58.

rezolvat pe neașteptate de către un personaj străin (de pildă, în teatrul lui Caragiale, Agamemnon Dandanache sau Safta).

d) Comicul de caracter - evidențiază un defect moral hiperbolizat. Astfel, încă din Antichitate, s-au născut așa-numitele *caractere comice* (personaje care întruchipează, fiecare, câte un viciu anume, mult exagerat în scopul ridiculizării lui). În comedia scriitorului latin Plaut (sec. III-II î.e.n.) se conturează deja o parte din *caracterele* și *tipurile comice* (personaje care individualizează o anumită categorie socială și umană) care vor face o lungă carieră în istoria comediei: avarul, „soldatul fanfaron” (*miles gloriosus*), sclavul isteț (care este în același timp personaj obiect și subiect comic) ș. a. Aceștia li se vor adăuga mai apoi soțul înșelat, nevasta adulterină, ipocritul, egoistul, înfumuratul, „bolnavul închipuit”, funcționarul, demagogul ș. a., unele dintre ele primind numele personajelor lui Molière (sec. XVII): Tartuffe, Harpagon etc. Un tip special îl constituie *personajul mecanic* (numit și *nonerou*), definitiv în special pentru teatrul absurdului din sec. XX, simbolizând condiția dezolantă a omului modern, simplă marionetă în mâinile unei instanțe oculte, arbitrare, aruncată într-o existență ale cărei scopuri și sensuri îi rămân fatalmente necunoscute.

Modurile comice

1. Satiricul

Modul satiric interesează mai mult ca atitudine decât ca formă. Însuși etimonul termenului (*satura* = salată, ghiveci; lat.) desemnează un amestec eterogen, prin satiră înțelegându-se inițial un amestec de versuri și proză reprezentat sau nu scenic. Atitudinea satirică poate fi întâlnită în genurile și speciile cele mai diverse, precum fabula, epopeea, nuvela, romanul, poezia lirică, farsa, comedia etc., ea definindu-se printr-un atac necruțător îndreptat împotriva unui comportament individual sau colectiv, oficializat sau nu, pornind de la un etalon moral, de la un criteriu valoric anume. Așadar, subiectul se plasează pe o poziție de superioritate față de obiectul satirizat, căruia îi denunță defectele, nonvaloarea. Satira e deci negativă prin definiție, râsul satiric fiind distructiv, ducând chiar la desființarea totală a obiectului satirizat.

Existența idealului care contrazice violent realitatea percepută declanșează *lirismul satiric*, a cărui manifestare extremă e *sarcasmul*. Acesta denuște batjocura extremă, absolută, căci el nu mai presupune o dualitate, o ambiguitate între cei doi termeni ai contrastului comic, ci un antagonism ireconciliabil.¹ Sarcasmul este întotdeauna vehement, interzice replica, uzând deseori chiar de invectiva directă. Atunci când vizează umanitatea în general, sarcasmul exprimă pesimismul absolut, pierderea oricărei speranțe în privința ameliorării speței umane (vezi concluzia lui Swift din *Călătoriile lui Gulliver*). Sarcasmul este exprimat prin formulări aforistice sau pletorice, prin aglomerări de calificative la adresa obiectului vizat, pierzându-se deseori într-un retorism gratuit (ca la Juvenal, Victor Hugo, Eminescu, Arghezi etc.).

Întrucât scriitorul satiric e subiectiv, raportând realitatea la un ideal, la un model personal, el va selecta din această realitate numai aspectele ce contrazic modelul său, pe care le va îngroșa foarte mult, deformându-le grotesc, caricatural (procedeele specifice sînt reducția, schematizarea, tipizarea și hiperbolizarea). Un caz extrem al reducției este masca, procedeu utilizat de unii scriitori tocmai pentru a face să pară firești exagerările și distorsiunile (vezi satirele lui Swift). Pe de altă

parte, masca dă satirei o aparență estetică, receptorul oscilînd între reacția morală și cea estetică direct proporțional cu transparența măștii.² Satira poate fi mascată sub forma alegoriei animaliere sau sub forma utopiei, fie ea pozitivă sau negativă. În cazul utopiei pozitive, scriitorul își imaginează o societate ideală care reprezintă exact contrariul celei existente (vezi, de pildă, *Utopia* lui Thomas Morus). În utopia negativă (numită și anti-utopie sau utopie răsturnată), se vorbește tot despre o lume imaginară, însă o lume pe dos, o lume în care valorile sînt inversate, defectele sînt privite drept calități, iar vechea ordine e înlocuită cu alta nouă, absurdă (vezi *Lysistrata* lui Aristofan, țara cailor sau insula zburătoare din *Călătoriile lui Gulliver*, 1984 sau *Ferma animalelor* de George Orwell etc.).

2. Parodicul

Parodia (*para* + *oidia* = pe lîngă cîntec; gr.) înseamnă imitarea în registru comic a unui obiect serios, grav, sublim. În lucrarea intitulată *Palimpsestes*, Genette definește (foarte restrictiv, după Defays³) parodia drept un tip particular de relație (*hipertextuala*) a textului cu un model anterior (*hipotext*); ea ar fi o transformare (și nu o imitație, precum pastișa) ludică (opusă travestiului, care este satiric și transpoziției, care e serioasă), constînd într-o adaptare stilistică la un

regim relație	ludic	satiric	serios
transformare	parodie	travesti	transpoziție
imitație	pastișă	șarjă	reluare

¹ Cf. Marian Popa, *op. cit.*, pp. 109-255.

¹ *Ibidem*, p.119.

² *Ibidem*, p.118.

³ Jean-Marc Defays, *op. cit.*, p.54.

subiect diferit, conform schemei următoare:

În sens larg (atît de transformare, cît și de imitație), se poate parodia în principiu orice - un stil (al unei opere, al unui autor, al unui curent sau al unei epoci), un motiv, o situație, o intrigă, o atitudine, un comportament etc., însă pentru ca parodia să-și atingă scopul e necesar ca receptorul să cunoască obiectul parodiat. Ca și în cazul satirei, parodia folosește reducția și distorsiunea, ea fiind, după cum susține Robert Neumann, "imitația polemică a slăbiciunilor adversarului manifestate la trei nivele: *formă, materie, concepție*"¹¹² Ea rămîne însă imperfectă dacă supralicitează numai o singură componentă sau pe toate trei, condiția reușitei sale fiind "confruntarea a două supralicitări cu un obiect similar".¹¹³

Atunci cînd anumite trăsături ale obiectului parodiat sînt îngroșate caricatural, se ajunge la *șarjă*, termen care desemnează și o creație literară de dimensiuni reduse, în care se parodiază aspectele negative ale unei situații sau ale unui personaj, și (în teatru, mai ales în comedia bufă) o interpretare exagerată, prin sublinieri îngroșate ale trăsăturilor unui caracter. O variantă a parodiei este și *ponciful* (*poncer*; fr.), cuvînt care desemna la început metoda reproducerii unui desen cu ajutorul unei hîrtii în care desenul era înțepat sau decupat. În artă, ponciful denumesc o imitație grosolană a unui model în scop comercial. Tot poncife sînt și clișeele și automatismele limbajului cotidian, care pot constitui obiecte ale parodiei (ca la Caragiale sau Eugen Ionescu). O altă variantă a parodiei este *pastișa* (*pastiche* = imitație; fr.), un exercițiu de stil ce semnalează facilitatea unui autor tocmai prin posibilitatea imitării sale. Însă pastișa nu distruge obiectul imitat, ci în primul

¹¹² Apud Marian Popa, *op. cit.*, p. 148.

¹¹³ *Ibidem*.

rînd indică virtuțile critice și stilistice ale celui ce pastișează. "Pastișa e comică, dar fără ostentație: ea ține de un comic al camaraderiei și satisfacției sociabilității inteligențelor, chiar de posibilitatea unei mondenități culturale."¹¹⁴ În literatura română, un exemplu interesant de pastișă îl constituie poemul *Levantul* de Mircea Cărtărescu, în care sînt imitate pe rînd stilurile poezilor români importanți, de la Dosoftei pînă la poeții contemporani.

Un caz particular al parodicului este modul *burlesc*, desemnînd caricaturizarea eroicului, sublimului, tragicului. Boileau distingea două metode ale burlescului: atunci cînd personaje mitologice vorbesc într-un limbaj grosolan și, respectiv, cînd personaje vulgare vorbesc într-un limbaj elevat, comicul născîndu-se așadar, după cum susținea și Marmontel, din contrastul dintre limbaj și persoană. Prima mostră de poem eroi-comic este *Batrahomiomachia*, în care un episod banal, derizoriu, este tratat în stil epopeic, solemn. K.F.Flogel consideră că burlescul poate apărea în trei ipostaze: prin subiect, prin stil și deopotrivă prin amîndouă. Burlescul prin subiect include parodia comică, travestiul, amestecul lucrurilor importante cu cele derizorii, amestecul de comic și grav, introducerea obiceiurilor și moravurilor timpurilor moderne în Olimpul divinităților grecești, obscenitatea alegorică sau obscenitatea sub o mască onestă, contrastul exagerat, exagerarea grotescă a erorii naturale. Burlescul prin stil include limba veche, limbajul haimanalelor, limba populară vulgară, limba locuitorilor din alte ținuturi, aglomerarea de jocuri de cuvinte, amestecul limbajelor etc. Atunci cînd sînt reunite ambele categorii se ajunge la burlescul înalt (ca în *Gargantua și Pantagruel* de Rabelais). Burlescul în teatru, susține Jean Paul, preferă marionetele în locul actorilor, apropiindu-se de spectacolul cu măști din Antichitate. Exemple de epoei burlești sînt *Secchia rapita* (*Găleata răpită*) de Tassoni, *La Pucelle d'Orleans* (*Fecioara din Orleans*) de Voltaire, *Țiganiada* de Ion Budai-Deleanu, *Papuciada* de Camil Petrescu etc. În proză, cazuri celebre sînt *Don Quijote* de Cervantes, *Candide* de Voltaire, sau *Pagini bizare* de Urmuz, iar în teatru, demne de remarcat sînt piesele lui Aristofan, Goldoni, Scarron, teatrul de avangardă al secolului XX etc.

3. Grotescul

Termenul *grotesc* provine din limba italiană (*grotta*), desemnînd în sec. XVI (*Cinquecento-ul* renescentist) un anumit gen de reprezentare plastică întîlnit în decorațiunile și pictura unor edificii romane, caracterizat prin amestecul heteroclit al formelor și regnurilor și prin bizareria imaginilor obținute; așadar, sensul inițial al termenului era acela de asociere nefirească a unor realități incompatibile. Un alt sens, dobîndit mai tîrziu și rezistent pînă astăzi, este acela de caricatură, grotescul fiind uneori considerat sinonim cu burlescul sau alteori fiind privit ca o caricatură hiperbolizată în direcția unui fantastic monstruos (J.Volkelt, de pildă, îl definește ca un mod fantastic al comicului). Philip Thompson susține că grotescul e un comic tensionat prin oroare, dezgust, trăsăturile sale definitorii fiind exagerarea, extravaganta, anormalitatea, dizarmonia, amestecul comicului cu terifiantul.¹ D. Nicolaev consideră grotescul drept un principiu de reprezentare artistică a realității constînd în suprapunerea artificială a obiectelor aparținînd unor planuri diferite ale realității, încălcarea verosimilității, exagerarea fantastică, dezvăluirea contradicțiilor realității cu mijloacele paradoxului (asocierea disparatelor, a obiectelor, fenomenelor, acțiunilor incompatibile etc.).¹¹⁵ M. Bahtin susține că grotescul constituie o structură eterogenă care are un sens eminamente pozitiv: anihilarea prin rîs a groazei de cosmic.¹¹⁶ Varianta germană a grotescului ar fi, după Bahtin, *grobianismul*, reprezentat cu predilecție în pictura renescentistă (Bruegel, Bosch etc.), dar și în creația lui Rabelais și, în literatura română, Ion Creangă. Grotescul în literatură apare încă din Antichitate, în comediile lui Aristofan sau în romanul latin (vezi mai ales *Satyricon* de Petronius), putînd fi întîlnit apoi în farsele populare, în

¹¹⁴ *Ibidem*, p.154.

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ *Ibidem*.

commedia del Arte, în romantism, expresionism, suprarealism, teatrul absurdului etc. În literatura română, un caz interesant îl constituie personajele mecano-zoomorfe din proza lui Urmuz.

4. Ironicul

Ironia e o figură retorică prin care vorbitorul spune contrariul a ceea ce dorește să se înțeleagă de fapt, avertizându-și interlocutorul asupra intenției sale prin accent, intonație, gestică, mimică etc. (e vorba deci de simularea unei contradicții între expresie și sens). În *Etica Nikomahică*, Aristotel consideră că ironia constă în a numi obiectele prin nume contrarii, uzând de antifrază. Un caz foarte celebru este ironia socratică (numită *maieutică* sau *catihetică*), care constă în a simula ignoranța și a da dreptate interlocutorului, pentru ca după un șir de întrebări precis direcționate, acesta să fie nevoit să-și infirme propriul punct de vedere. Premisa lui Socrate e exprimată de paradoxul ironic: „Știu că nu știu nimic.” O altă formă specială de ironie este *ironia romantică*, raportată la absolut și la transcendent, comunicând neputința spiritului uman de a exprima realitatea ultimă, esența lucrurilor, absolutul. Fr. Schlegel definește ironia drept „analiza tezei și antitezei”, condiția ei *sine qua non* fiind paradoxul. După K.W.F.Solger, ironia romantică se definește printr-o sumă de paradoxuri: realitatea e creația subiectivității artistului, dar artistul e o creație a realității pe care o neagă; el tinde spre infinit, însă cu mijloacele finitului; aspiră către libertatea absolută a spiritului, dar e limitat biologic și social; aspiră către libertatea în sine, ceea ce este un nonsens; ia realul drept virtual și invers; ia viața drept vis și invers. J.Eichendorff definește ironia drept o „Jovialitate disperată”, aflată între comic și tragic, între râs și plîns. Ironia romantică înseamnă anularea dialectică a contradicțiilor (*teză-antiteză-sinteză*) după principiul *coincidentia oppositorum*. Prin ironie, susține Schlegel, arta devine un joc, expresie a jocului vieții reale și toate artele trebuie să se revendice din ironie.¹¹⁷

Există și o *ironie tragică*, definită prin contrastul dintre ceea ce eroul din tragedie gîndește și face și adevărul situației sale, cunoscut de spectator și determinat de o instanță transcendentă, impenetrabilă, care e destinul sau voința divină. Northrop Frye consideră că eroul tragic nu e nici vinovat, nici nevinovat, ceea ce i se întîmplă nefiind rezultatul actelor sale, ci consecința a ceea ce este (rodul unui păcat original). Ca atare, ironia tragică reprezintă însăși ironia condiției umane, definită de Silvio Tissi prin următorul silogism: „Dacă viața e o eroare logică și dacă omul e o eroare logică, atunci omul e o ironie încarnată.”¹¹⁸

Ca mod comic, ironicul se deosebește de satiric prin faptul că subiectul e detașat de obiect, neimplicat afectiv și, pe de altă parte, prin relativismul său (dacă satira își condamnă vehement obiectul, ironia e ambiguă, așadar autoanihilantă). Spre deosebire de grotesc, ironicul se caracterizează prin transparență și echivocitate, însă cele două moduri comice se pot alia uneori în scopuri satirice (ca în *A Modest Proposal* de Swift). Ironicul se înrudește, ba chiar uneori se confundă cu parodicul, ambele însemnînd o afirmare degradată, o imitație caricaturală. Există totuși anumite deosebiri: dacă parodia e imitația unei forme, ironia e imitația unei idei; parodia e directă, ironia aluzivă; parodia folosește ca figură definitorie hiperbola, ironia litota. În comunicarea scrisă, ironia este pusă în evidență prin anumite semnale (puncte de suspensie, exclamații, interogații, paranteze, ghilimele, italice, repetiții etc.), gradul ei de transparență depinzînd de claritatea acestora. Ironia superioară este realizată atunci cînd semnalul tinde către zero, depistarea ei necesitînd o analiză formală complexă. La polul opus se află *ironia crasă*, al cărei grad de transparență este prea mare, aceasta ducînd la anularea echivocității, condiția sa esențială. Figurile prin care se poate realiza ironia sînt hiperbola (lauda exagerată a obiectului), litota și, înrudită cu aceasta, antifraza (afirmarea contrariului obișnuitului, ca în „marele nimic”, „simpaticele” etc.), antiteza, chiasmul (utilizarea simultană a inversiunii și a paralelismului la nivel sintactic sau situațional) ș. a. Un procedeu folosit fracvent cu intenție ironică, atît în proză, cît

¹¹⁷ *Ibidem*, p. 194.

¹¹⁸ *Ibidem*, p. 201.

și în dramaturgie, e cel al *ficțiunii în ficțiune* (*roman în roman, teatru în teatru* etc.) ca autodezacord al fictivului și al convențiilor literare (vezi Gide, Sterne, Pirandello ș. a.). Exemple de ficțiuni literare ironice sînt *Candide* de Voltaire, *Jacques fatalistul* de Diderot, narațiunile lui Sade, Thomas Mann, I. L. Caragiale (*Două loturi, Căldură mare, Telegrama*) etc.

5. Umoristicul

Cuvîntul *umor* (*humor,-is*; lat.) avea la origine un sens special, convertit mult mai tîrziu în sens estetic. În Antichitate, medicul grec Hipocrate susținea că organismul uman posedă patru secreții glandulare, numite *umori*, aflate într-un raport cantitativ echilibrat, corespunzătoare celor patru elemente și celor patru stări naturale primordiale: sîngele, pituita, bila galbenă și bila neagră. Umorele denumeau un dezechilibru mental, o manie sau un viciu datorat tulburării acestui raport. Ceva mai tîrziu, scriitorul umorist va fi considerat un fantast dezechilibrat ce creează opere caracterizate prin pitoresc și imaginație debordantă. În sec. XVI-XVII, umorul e considerat o formă a extravagantei manieriste și baroce, în Italia luînd chiar ființă mai multe societăți „umoriste” reunind oameni de spirit.

Ca mod comic, umoristicul se deosebește esențial de satiric prin aceea că privește obiectul comic cu îngăduință, cu simpatie chiar. Autenticul umorist, susține K.J. Weber, „iubește oamenii și arată natura umană ca pe un amestec de însușiri și defecte, viciul e considerat slăbiciune”. După cum arată Jean Paul, observînd defectele generale, umoristul își recunoaște afinitatea cu umanitatea și, ca atare, atitudinea sa va fi conciliantă, spre deosebire de cea a satiricului, orientată către particular. Romanul englez și melodrama din secolele XVIII-XIX vor îmbina sentimentalismul cu umorul, apărînd chiar expresia *umor roz*. Există totuși și un *umor negru*, formulă aparținînd lui

¹ Apud Marian Popa, *op. cit.*, p. 180.

Andre Breton (care a publicat și o *Antologie a umorului negru*), desemnînd un fel de ironie macabră, un amestec paradoxal de ironic, grotesc și absurd, ce denunță nimicnicia ființei umane și lipsa de sens a existenței. Această atitudine, susține Breton, are menirea de a crea perplexitate, șoc, prin cultivarea paradoxului macabru și a calamburului absurd. Umorele negre au însă o existență mult mai veche, putînd fi detectat și în Antichitate, de pildă în romanul *Satyricon* de Petronius, apoi în farsele populare și în dansurile macabre medievale, în creația lui Shakespeare, Swift, Sade, Lautreamont, Jarry, Urmuz, a suprarealiștilor, în teatrul absurdului etc.

Pentru romanticii germani, umorul reprezintă expresia unei *Weltanschauung* profund pesimiste, a sentimentului zădărniceii tuturor lucrurilor, fiind înrudit cu melancolia, după cum afirmă K.W.F. Solger: „Toate se află în umor ca într-un fluviu și merg contradictoriu, așa cum în mod obișnuit se învîlmășesc toate în lumea fenomenelor obișnuite. Nimicul e derizoriu și comic, în privința aceasta; nimicul cu un amestec de gravitate sau însuflețire va duce către melancolie; nimicul sublim și tragic, nimicul prin alcătuirea lui vremelnică și ordinară, insignifiantă și derizorie.” Fr. Schlegel ajunge chiar să identifice umorul cu melancolia, cauza acestei stări fiind conștiința limitelor insurmontabile ale condiției umane, a imperfecțiunilor societății și a mizeriei existențiale: „Ar fi poate mai convenabil să numim în general *umor* melancolia pe care o inspiră spectacolul lumii și studiul omului, oricare ar fi forma sub care ni se prezintă.”¹¹⁹ Th. Vischer susține că umorul se naște din cea mai profundă nefericire a conștiinței: „el e sublimul conștient că

119 *Ibidem*, p. 255.

nimic nu e pur pe lume, e dezgust și sațietate de lume"¹²⁰ și, ca atare, el ar fi înrudit chiar cu tragicul.

Comicul și absurdul

După unii teoreticieni, la baza comicului ar sta o absurditate ce rezultă din asocierea a două obiecte disjuncte sau a două ipostaze incompatibile ale aceleiași realități. Marc Chapiro susține că esența râsului se află în iruperea mascată a absurdului în miezul unei realități spațio-temporale brusc tulburate. Absurdul e sinonim cu nonsensul, cu negarea logicii pragmatice, așadar el nu are existență în sine, ci poate fi perceput numai din perspectiva unui sistem de gândire, i. e. a raționalismului. Lewis Carroll susține chiar că absurdul nu izvorăște din lipsa de logică, ci, dimpotrivă, din abuzul de logică; așadar vinovat de absurd este însuși omul, datorită încrederii sale nelimitate în rațiune, în utopia cunoașterii absolute. După Harold Nicholson, nonsensul reprezintă în esență o revoltă împotriva ordinii autoritare a rațiunii, „un război de eliberare purtat împotriva logicii conceptuale și suficienței”.¹²¹

În literatură au existat de-a lungul timpului mai multe modalități de realizare a absurdului. Astfel, în Antichitate, *catacreza* metonimică și metaforică indică figura ce pune în contact doi termeni inacomodabili, procedeu ce va fi mai târziu intens exploatat de suprarealiști. În Evul Mediu, *fatrasia* (*fatrasie*; fr.) denumește o poezie fără sens, bazată numai pe rimă, cultivată de poeții goliardi, iar *coq-à-l'âne* desemnează vorbirea fără șir, sub care se ascunde însă satira (vezi epistolele lui Clement Marot). În secolul al XIX-lea, nonsensul va fi cultivat în mod sistematic mai ales de scriitorii englezi, între care Edward Lear (care scrie chiar o carte cu titlul *The Book of Nonsense*), Lewis Carroll ș. a., fie la nivelul logico-sintactic al enunțului (deși corecte din punct de vedere gramatical, frazele nu au sens), fie la nivelul comportamentului personajelor (care poate fi aberant prin raportare la realitatea normală sau poate fi normal într-un context aberant, ca în *Gulliver's Travels* sau *Alice's Adventures in Wonderland*). Un nou impuls va fi dat nonsensului de mișcările de avangardă ale secolului XX: expresionismul, futurismul, dadaismul, suprarealismul, arta pop ș. a. Dadaismul, de pildă, postulează hazardul ca unic principiu al realității, susținând că poezia trebuie produsă din alăturarea fortuită a cuvintelor, conform metodei decupării aleatorii a cuvintelor din ziar, propuse de Tristan Tzara. În mod asemănător, suprarealismul impune în literatură și artele vizuale metoda dicteului automat al gândirii, fiind în același timp atras și de absurditatea jocurilor lingvistice infantile, a vorbirii demenților, a discursului oniric etc.

Din perspectivă filozofică, absurdul va fi teoretizat de existențialiști (Sartre, Camus ș. a.), desemnând lipsa de sens ca principiu al realității. Rațiunea nu poate sesiza, în universalitatea conceptelor sale abstracte, unicitatea fenomenelor individuale, falsificând realitatea și înstrăinându-l fatalmente pe om de aceasta. Ca atare, între rațiunea umană și realitate se deschide o prăpastie insurmontabilă în care se va instala, inevitabil, absurdul.¹²² Sub influența existențialismului, se naște în secolul XX o literatură a absurdului, ai cărei reprezentanți mai importanți sînt Franz Kafka, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Alfred Jarry, Eugen Ionescu, Samuel Beckett, Arthur Adamov, Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Harold Pinter, Edward Albee, Kurt Vonnegut ș. a. Temele predilecte sînt însingurarea și alienarea omului într-o lume ostilă, amorfă, reificarea și dezumanizarea, criza comunicării, vidul existențial, angoasa în fața neantului etc. Piese ce aparțin așa-numitului „teatru al absurdului” sînt, majoritatea, niște farse în care comicul absurd se află în imediata vecinătate a tragicului (ele au fost de altfel numite „farse tragice”), comicul, după cum

¹ *Ibidem*, p.254.

afirma Eugen Ionescu, fiind chiar mai disperant decît tragicul, întrucît nu oferă nici o soluție. După Friedrich Dürrenmatt, a implica tragicul în comedie constituie un act de morală, nu de nihilism,

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ *Ibidem*, p.279.

¹²² Nicolae Balotă, *Literatura absurdului*, Editura Teora, București, 2000, p. 23.

întrucît lumea contemporană e amorfă, lipsită de repere stabile, deci capabilă oricînd de autodistrugere cu propriile-i arme. Situația e așadar mult prea gravă pentru a mai putea fi rezolvată cu mijloacele tragediei clasice, care privea un caz individual, o excepție, pe cînd acum se pune problema destinului întregii umanități: „(...) Ceea ce ni se potrivește e comedia. Lumea noastră a ajuns la grotesc, ca și la bomba atomică... viziunea apocaliptică a devenit cea grotesc reală. Însă grotescul e doar un mijloc de expresie într-o manieră accesibilă, un mijloc de a ne face să percepem fizic paradoxalul, forma informalului, fața unei lumi fără față; și așa cum în gîndirea noastră de astăzi se pare că nu mai putem fără conceptul de paradox, la fel și în artă, ca și în lumea noastră, care acum pare că mai există numai fiindcă bomba atomică există: datorită fricii de bombă. / Însă tragicul e încă posibil, chiar dacă tragedia pură nu mai este. Putem obține tragicul din comedie. Îl putem scoate la lumină ca pe un moment înfricoșător, ca pe un abis ce se deschide dintr-o dată; într-adevăr, multe dintre tragediile lui Shakespeare sînt deja comedii veritabile din care izvorăște tragicul.” (*Problems of the Theater*, 1955)

Eugen Ionescu formulează principalele exigențe ale farsei tragice: „...să se meargă către străfundurile grotescului caricaturii... Nu comedie de salon, ci farsă, șarjă parodică extremă. Umor, da, dar cu mijloacele burlescului. Un comic dur, fără finețe, excesiv” (*Experience du theatre*, 1965). Teatrul absurdului e, prin excelență, un teatru antitematic, antipsihologic și antifilozofic, fiind denumit uneori chiar *antiteatru*. Acțiunea este eminent statică, peripețiile exterioare sînt puține și ne semnificative, tensiunea dramatică e generată de obicei nu de evenimente exterioare, ci de stările obsesive, de angoasele personajelor, iar intriga piramidală, bazată pe expoziție, punct culminant și deznodămînt e înlocuită de intriga circulară, lipsită de progresie, situația tipică fiind *așteptarea* (vezi *Așteptîndu-l pe Godot* de Beckett sau *Scaunele* de Eugen Ionescu).¹²³ Realitatea fiind văzută ca un gol imens, ca un univers vidat de semnificații, nici un gest nu poate fi convertit în act, după cum constată personajul numit Estragon din piesa lui Beckett: „Nu se întîmplă nimic. Nu vine nimeni, nu pleacă nimeni. Cumplit.” Ca atare, intriga e alcătuită dintr-o succesiune de evenimente banale, insignifiante, dinamica ei fiind susținută exclusiv de dialog, care la rîndul său e constituit dintr-o serie nesfîrșită de replici mărunte, incongruente, reduse uneori chiar la nivelul zero al semnificației, exprimînd lipsa totală a comunicării, alienarea absolută (în piesa *Cîntăreața cheală* de Eugen Ionescu, de pildă, replicile se descompun în înșiruiuri mecanice de cuvinte fără legătură, eufonii sau chiar simple sunete). Personajul poate fi definit ca un *nonerou* sau *infrapersonaj*, întrucît nu mai are o identitate precisă, un „caracter”, o psihologie, fiind un om fără însușiri, interșanjabil, redus la o simplă stare (Eugen Ionescu afirma că: „*nu există personalitate... căci fiecare personaj este mai puțin el însuși decît altul.*”)

V. 3.1. c. Drama

Precursorii dramei sînt diferitele specii literare dezvoltate în afara tradiției clasice aristotelice începînd din Evul Mediu: *moralitățile*, *controversele*, *pastoralele dramatice* și în special *tragicomediile*, care anticipează conceptul de dramă la intersecția tragediei și comediei, prin fuziunea elementelor aparținînd ambelor sfere estetice.¹²⁴ Deși existase și în Antichitate o *dramă cu satiri* deosebită de tragedie și comedie, termenul *dramă* a început să fie utilizat pentru a denumi o specie distinctă a genului dramatic abia din secolul al XVIII-lea (astfel, de pildă, Sebastien Mercier vorbește de „noul gen numit dramă, care rezultă din tragedie și comedie”). Cu un secol mai tîrziu, romanticii (Hugo, Schelling, Hegel, Lessing ș.a.) îi vor da aceeași accepțiune: de sinteză dialectică a *tezei* (tragedia) și a *antitezei* (comedia), Schelling susținînd, de pildă, că „amestecul contrariilor, așadar cu deosebire a tragicului cu însuși comicul, stă ca principiu la temelia dramei moderne”.¹²⁵ În secolul XX, Freud va identifica drama cu tragedia, susținînd că tema dramei a fost dintotdeauna „gama completă a suferințelor umane” (v. *Addenda*).

¹²³ Ibidem, p. 99.
¹²⁴ B. Munteanu, *Farsa tragică*, Editura Univers, București, 1989, p. 67.

Drama a fost considerată o specie prin excelență burgheză, marcînd o schimbare fundamentală de mentalitate: democratizată, scoasă din mediul aristocratic, ea devine, după Diderot, o „tragedie burgheză care are drept obiect nefericirile noastre casnice” și după Marmontel, o „specie de tragedie populară, în care sînt reprezentate evenimentele cele mai funeste și situațiile

cele mai mizerabile ale vieții comune".¹²⁶ Drama aduce pe scenă fapte cotidiene și personaje aparținând tuturor categoriilor sociale, încercând astfel să fie o „oglindă a vieții”, să zugrăvească „tabloul fidel al acțiunilor omenești” (Beaumarchais), „un subiect patetic și moral, popular și decent, nici trivial, nici romanesc, a cărui singularitate este să păstreze aerul cel mai natural, mai

simplu, mai comun" (Marmontel).¹²⁷ Estetica dramei va fi deci esențial realistă, anticalofilă, stilul său trebuind să fie, după cum susține Beaumarchais, simplu, „fără flori și ghirlande", cu „frumusețea trasă din lumea subiectului", iar vorbirea personajelor trebuind să imite cât mai fidel vorbirea epocii istorice și a mediului social din care acestea fac parte. În epoca romantică, drama pune în scenă conflicte grave, patetice, adesea lacrimogene, de natură sentimentală, socială sau istorică (în literatura română sînt notorii dramele istorice ale lui Alecsandri și Hasdeu). În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Henrik Ibsen pune bazele dramei psihologice, ale așa-numitului „teatru de idei", în care conflictul este eminent cerebral. Alți autori celebri de drame: George Bernard Shaw, Cehov, Luigi Pirandello, Bertold Brecht etc.

ADDENDA

I. ARISTOTEL - *POETICA* (ediția a m-a, traducere de D. M. Pippidi, Editura IRI, București, 1998)

I

(...) Epopeea și poezia tragică, ca și comedia și poezia ditirambică, apoi cea mai mare parte din meșteșugul cîntatului cu flautul și cu cithara sînt toate, privite laolaltă, niște imitații. Se deosebesc însă una de alta în trei privințe: fie că imită cu mijloace felurite, fie că imită lucruri felurite, fie că imită felurit, - de fiecare dată altfel. (...)

IV

În general vorbind, două sînt cauzele ce par a fi dat naștere poeziei, amîndouă cauze firești.

Una e darul înăscut al imitației, sădit în om din vremea copilăriei (lucru care-1 și deosebește de restul viețuitoarelor, dintre toate el fiind cel mai priceput să imite și cele dinții cunoștințe venindu-i pe calea imitației), iar plăcerea pe care o dau imitațiile e și ea resimțită de toți.(...)

Darul imitației fiind prin urmare în firea fiecăruia, și la fel și darul armoniei și al ritmului (se vede doar bine că măsurile sînt simple împărțiri ale ritmurilor), cei dintru început înzestrați pentru așa ceva, desăvîrșindu-și puțin cîte puțin improvizațiile, au dat naștere poeziei. Aceasta s-a împărțit după caracterele individuale ale poezilor, firile serioase fiind înclinate să imite isprăvile alese și faptele celor aleși, iar cele de rînd pe ale oamenilor neciopliți: gata să compună din capul locului stihuri de dojana, precum ceilalți cîntări de laude. (...) în felul acesta, dintre cei vechi, unii ajungeau autori de poeme eroice, alții de poeme satirice. (...)

V

Așa cum am mai spus-o, comedia e imitația unor oameni neciopliți; nu însă o imitație a totalității aspectelor oferite de o natură inferioară, ci a celor ce fac din ridicol o parte a untului. Ridicolul se poate dar defini ca un cusur și o urîțime de un anumit fel, ce n-aduce nici durere nici vătămare: așa cum masca actorilor comici e urîță și frămîntată, dar nu pînă la suferință.(...)

Epopeea se apropie de tragedie întru atît că este, ca și ea, imitația cu ajutorul cuvintelor a unor oameni aleși; se deosebesc însă prin aceea că ritmul de care se slujește epopeea e uniform, iar forma, narativă. Tot astfel, în privința întinderii.

Faptul că tragedia năzuiește să se petreacă, pe cît se poate, în limitele unei singure rotiri a soarelui, sau într-un interval ceva mai mare, iar epopeea n-are limită în timp, constituie și el o deosebire, măcar că la început o egală libertate domnea în una ca și în cealaltă.(...)

VI

(...) Tragedia e, așadar, imitația unei acțiuni alese și întregi, de o oarecare întindere, în grai împodobit cu tot soiul de podoabe osebit după fiecare dintre părțile ei, imitație închipuită de oameni în acțiune, ci nu povestită, și care stîrnind mila și frica săvîrșește curățirea acestor patimi.

Numesc „grai împodobit” graiul cu ritm, armonie, cânt; și înțeleg prin „osebit după fiecare din părțile ei” faptul că unele din acestea constau numai din versuri, iar altele au nevoie și de muzică.

Cum imitația, care e tragedia, e săvârșită de oameni în acțiune, un prim element al ei va fi neapărat elementul scenic; urmează apoi cântul și graiul, prin mijlocirea cărora se realizează imitația. Prin „grai” înțeleg alcătuirea verbală a versurilor; prin „cânt”, ceva a cărui înrîurire e toată exterioară.

În același timp, imitația de care ne ocupăm fiind imitația unei acțiuni, realizată de câțiva eroi, iar aceștia deosebindu-se în ochii noștri după caracterul și judecata fiecăruia (elemente după care, îndeobște, se cântăresc faptele individuale), urmează că pricinile acțiunilor sînt două, caracterul și judecata, și că, la rîndul lor, acțiunile hotărăsc fericirea ori nefericirea oamenilor. Imitația acțiunii este ceea ce constituie subiectul oricărei tragedii (cu alte cuvinte, îmbinarea faptelor ce o alcătuiesc); caracterul, ceea ce ne dă dreptul să spunem despre eroi că sînt așa sau altminteri; judecata, ceea ce îngăduie vorbitorilor să dovedească ceva ori să enunțe vreo părere.

În chip necesar, fiecă tragedie va avea dar șase părți, ce slujesc să-i determine felul, și acestea sînt: subiectul, caracterele, limba, judecata, elementul spectaculos și muzica. Două din ele sînt mijloacele prin care se realizează imitația, unul e chipul cum aceasta are loc, trei sînt obiecte ale ei; afară de ele, altele nu mai sînt.

IX

Din cele spuse pînă aci reiese lămurit că datoria poetului nu e să povestească lucruri întîmplate cu adevărat, ci lucruri putînd să se întîmple în marginile verosimilului și ale necesarului. Într-adevăr, istoricul nu se deosebește de poet prin aceea că unul se exprimă în proză și altul în versuri (de-ar pune cineva în stihuri toată opera lui Herodot, aceasta n-ar fi mai puțin istorie, versificată ori ba), ci pentru că unul înfățișează fapte aievea întîmplate, iar celălalt fapte ce s-ar putea întîmpla. De aceea și e poezia mai filozofică și mai aleasă decît istoria: pentru că poezia înfățișează mai mult universalul, cîtă vreme istoria mai degrabă particularul.

A înfățișa universalul înseamnă a pune în seama unui personaj înzestrat cu o anumită fire vorbe și fapte cerute de aceasta, după legile verosimilului și ale necesarului: lucru către care și năzuiește poezia, în ciuda numelor individuale adăugate. Particular, în schimb, e ceea ce a făcut ori pătimit Alcibiade, de pildă. (...)

XIV

Așadar, în sufletul privitorului, frica și mila pot fi stîrnite prin artificii scenice; mai pot fi însă stîrnite și de simpla înlănțuire a faptelor, ceea ce-i preferabil și demn de un poet mai talentat. Într-adevăr, intriga trebuie așa fel încheată încît, chiar fără să le vadă, ascultătorul întîmplărilor să se înfioare și să se înduioșeze de cele petrecute: cum ar fi cazul cu cine s-ar mulțumi să asculte povestea lui Oedip. Celălalt fel de a ajunge la acest rezultat - pe calea spectacolului - e și mai puțin artistic și condiționat de mijloacele puse la dispoziție de *choreg*. Cît privește pe cei ce, pe calea spectacolului, nu urmăresc să provoace spaima, ci numai senzația unei grozăvii, n-au nici o legătură cu tragedia: desfătarea pe care trebuie s-o cerem unei tragedii nu poate fi, într-adevăr, orice fel de desfătare, ci numai cea care-i e proprie. Datoria poetului fiind să provoace desfătarea cu ajutorul unei imitații în stare să stîrască mila și frica, e limpede că aceasta trebuie obținută din înlănțuirea faptelor.(...)

În legătură cu caracterele, patru sînt lucrurile ce trebuie ținute în seamă. Unul - cel mai important - e că trebuie să fie alese. Se va putea vorbi de caracter dacă, așa cum am arătat, vorba ori fapta eroului oglindesc o atitudine; de un caracter ales, dacă atitudinea e și ea aleasă. Această calitate se întîlnește la personaje de orice categorie: aleasă poate fi și o femeie, și chiar un rob, măcar că femeia e mai curînd o ființă inferioară, iar robul pe de-a-ntregul un netrebnic.

A doua calitate de avut în vedere e potrivirea. Există o fire bărbătească: nici bărbăția însă, nici cruzimea nu se potrivesc cu firea femeii. A treia e asemănarea, care e altceva decît faptul de a

atribui unui caracter cele două trăsături arătate înainte. A patra e statornicia. Chiar dacă obiectul imitației ar trebui să fie nestatornic, și să înfățișeze acest soi de fire, încă trebuie înfățișat statornic în nestatornicia lui.(...)

În zugrăvirea caracterelor, ca și în înlănțuirea faptelor, ceea ce trebuie să urmărească poetul e verosimilul sau necesarul: așa fel ca spusele sau faptele unui personaj dat să fie determinate de verosimilitate sau de nevoie, și iarăși o faptă să urmeze după alta după criteriul verosimilului sau al necesarului. Evident că, la rîndul lui, deznodămîntul intrigii trebuie să se datoreze caracterelor eroilor, și nu unei intervenții divine, ca în *Medeea*, ori în episodul întoarcerii grecilor din *Iliada*. (...) în înlănțuirea faptelor, nu trebuie de altminteri să-și facă loc nici un element irațional; iar dacă da, numai în afara acțiunii, cum e intervenția iraționalului în *Oedipul* lui Sofocle. (...)

XXI

Metafora e trecerea asupra unui obiect a numelui altui obiect, fie de la gen la speță, fie de la speță la gen, fie de la speță la speță, fie după analogie.

Ce vreau să spun prin trecerea de la gen la speță, se poate înțelege din exemplul: „aci mi-a stat corabia”.

Într-adevăr, „a sta ancorat” e unul din felurile de a sta. Pildă de trecere de la speță la gen e: „mii de isprăvi frumoase săvîrșit-a Odiseu”, unde „mii” are înțelesul de „multe” și e folosit de poet în locul termenului care însemnează „multe”. De la speță la speță sînt trecerile: „sufletul luîndu-i-l cu bronzul” și „tăind cu bronzul neînduplecat”, în care pentru „a lua”, poetul întrebuițează „a tăia”, iar pentru „a tăia”, „a lua”, amîndouă cu înțelesul de „a ridica” ceva.

Trecerea după analogie e de cîte ori, într-o serie de patru termeni, cel de al doilea se găsește cu cel dintîi în același raport cu al patrulea față de al treilea. În acest caz, în locul celui de al doilea se va putea întrbuința al patrulea și, în locul celui de al patrulea, al doilea. Cîteodată, poezii mai adaugă și termenul la care se referă cuvîntul înlocuit prin metaforă. Ca să dau o pildă, cupa e pe lîngă Dionysos cum e scutul pe lîngă Ares. Poetul va putea dar numi cupa „scutul lui Dionysos” și scutul „cupa lui Ares”. Sau, tot așa, bătrînețea într-o viață e ceea ce-i seara într-o zi. Se va putea dar spune, în loc de seară, „bătrînețea zilei” sau, cum face Empedocle, în loc de bătrînețe, „seara vieții” sau „amurgul vieții”.

Pentru cîte unul din termenii analogiei se poate întîmpla să nu existe un nume al lui, propriu, și metafora totuși să se facă. A împrăștia sămînța, bunăoară, se zice „a semăna”; pentru „a împrăștia văpaia soarelui” nu există cuvînt. Cu toate acestea, ideea se găsește cu soarele în același raport ca semănatul față de sămînță, de aceea se și spune: „semănînd dumnezeiasca văpaie”.

Acest soi de metafore mai pot fi folosite și altminteri: atribuind, anume, unui obiect oarecare numele metaforic, dar tăgăduindu-i unele din calitățile lui specifice. Ca și cînd cineva, vorbind despre scut, i-ar zice nu „cupa lui Ares”, ci „cupa fără vin”(...)

H. GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL - *PRELEGERI DE ESTETICĂ* (traducere de D. D. Roșca, Editura Academiei R.S.R., București, 1966)

Concepția poetică și cea prozaică

Poezia este mai veche decît gîndirea în proză elaborată artistic. Ea este reprezentarea originară a adevărului, știință care încă nu separă generalul de existența lui vie în [cuprinsul] individualului, care încă nu opune între ele legea și fenomenul, scopul și mijlocul, ca după aceea să le raporteze iarăși, rezonînd, unul la altul, ci ea este știință care prinde una dintre aceste laturi numai în cuprinsul celeilalte și prin cealaltă. Din această cauză, ea nu exprimă numai figurativ un conținut cunoscut pentru sine în forma lui generală; dimpotrivă, ea se oprește, potrivit conceptului ei nemijlocit, la unitatea substanțială care n-a suferit încă separația și simpla raportare sus-amintite.

(...) Conștiința prozaică, în al doilea rînd, pe care poezia trebuie s-o separe din sine are nevoie de un cu totul alt fel de reprezentare și vorbire.

Anume, pe de o parte, această conștiință privește vastul material al realității conform legăturii dintre cauză și efect concepută de intelect, scop și mijloace și alte categorii ale gândirii mărginite și, în general, conform raporturilor exteriorității și ale finitului. Datorită acestui fapt, orice element particular se înfățișează o dată, în mod fals, ca independent, altă dată este pus în simplă relație cu altceva, fiind sesizat astfel numai ca relativ și dependent, fără să fie realizată acea liberă unitate care în toate ramificările și particularizările ei rămîne totuși în sine însăși un întreg total și liber, întrucît laturile ei particulare sînt numai propria explicitare și apariție a conținutului unic, care constituie punctul central și sufletul ce ține totul laolaltă și se manifestă efectiv ca viață atotpătrunzătoare. De aceea felul acesta de reprezentare proprie intelectului se ridică numai pînă la legi particulare ale fenomenelor și persistă de asemenea în separarea existenței particulare de legea generală, raportîndu-se simplu una la cealaltă, după cum pentru ea și legile înseși se separă unele de altele, considerate fiind ca particularități fixe, ale căror relații sînt și ele reprezentate numai în forma exteriorității și a finitului.

Pe de altă parte, conștiința obișnuită nu se îndreaptă deloc spre conexiunea interioară, spre ceea ce este esențial în lucruri, spre temeuri, cauze, scopuri etc, ci se mulțumește să recepteze ceea ce există și se întîmplă ca pe ceva ce este numai singular, adică accidental și deci lipsit de semnificație. În cazul acesta, unitatea vie nu este, desigur, exprimată prin nici o separație operată de intelect, unitate în care intuiția poetică ține unite laolaltă rațiunea interioară a obiectului și exteriorizarea lui, existența lui concretă; ceea ce lipsește însă este tocmai perceperea și priceperea acestei raționalități și semnificații a lucrurilor, care din această cauză devin lipsite de esență în ochii conștiinței și nu mai pot ridica pretenția de a trezi interesul rațiunii. Înțelegerea lumii, care formează un întreg unitar și inteligibil, și a relațiilor ce-i sînt proprii este înlocuită atunci numai cu perceperea unei juxtapuneri și învîlmășeli de elemente indiferente, care, fără îndoială, pot prezenta o viață exterioară amplă, dar lasă să rămîna absolut nesatisfăcută nevoia de a înțelege mai adînc lucrurile. O viziune justă și un suflet de calitate nu sînt mulțumite decît atunci cînd văd și simt în fenomene realitatea corespunzătoare a esențialului și a ceea ce e adevărat. În fața unei priceperi mai adînci, ceea ce este viu în exterior trece drept mort cînd nu e străbătut, ca de adevăratul său suflet, de ceva ce este de natură interioară și în sine însuși bogat în semnificații.

(...) Gîndirea este numai o conciliere a adevărului și a realității în gîndire, creația și plăsmuirea poetică sînt însă conciliere a acestora în forma - deși numai reprezentată de spirit - a unui fenomen real.

Opera de artă poetică și cea în proză

(...) în primul rînd, fiecărei părți trebuie să-i fie păstrat caracterul viu menționat mai sus. Cînd căutăm însă criteriul după care poate fi introdus în general în opera de artă particularul, plecăm de la faptul că opera de artă în general este creată pentru a înfățișa o unică idee fundamentală. Din aceasta trebuie deci să-și derive originea adevărată orice este particular și singular în opera de artă. Anume conținutul unei opere poetice nu are voie să fie în sine însuși de natură abstractă ci trebuie să fie concret și, în consecință, să ducă prin el însuși la o desfășurare bogată de părți diferite. Dar, cînd aceste deosebiri - care, realizîndu-se, pot să se dezvolte în aparență și ca opoziții directe - sînt întemeiate în conținutul în sine pe deplin unitar al subiectului operei de artă, această întemeiere nu este posibilă decît dacă conținutul însuși include, potrivit conceptului și esenței sale, o totalitate în sine încheată și armonică de particularități ale lui, ale acelui conținut, prin a căror desfășurare el arată explicit și cu adevărat ceea ce este el însuși conform semnificației ce-i este proprie. De aceea numai aceste părți particulare, aparținînd originar conținutului, au voie să figureze în opera de artă în formă de existențe reale, valabile pentru sine și

vii și prezintă sub acest aspect un acord secret ce-și are temeiul în propria lor natură, oricât s-ar părea că, în realizarea particularității lor specifice, ele se opun una alteia.

În al doilea rând, cum opera de artă își înfățișează conținutul în formă de fenomen real, pentru a nu periclita răsfrîngerea realului, unitatea însăși trebuie să fie numai legătura interioară care ține laolaltă, în aparență neintenționat, părțile, închegându-le într-o totalitate organică. Numai această unitate vie, plină de suflet, proprie organicului, este capabilă să dea naștere poeticului în opoziție cu finalitatea prozaică. Anume, acolo unde particularul apare numai ca mijloc în vederea unui scop determinat, el nu are și nu trebuie să aibă în sine însuși valoare și viață proprie, ci, dimpotrivă, să dovedească cu toată existența lui că există numai pentru altceva, adică de dragul unui scop determinat. Finalitatea își revelează în chip evident dominația sa asupra obiectivității în care se realizează scopul. Însă opera de artă poate conferi particularităților în a căror desfășurare se explicitează conținutul fundamental ales ca punctul ei central, aparența libertății independente, și trebuie s-o facă, fiindcă acest particular nu este altceva decât tocmai acest conținut în forma realității lui corespunzătoare și efective. (...) Unitatea armonioasă trebuie să fie, desigur, prezentă completă în orice operă a ei și în orice parte singulară a acestuia și să acționeze ca element însuflețitor al întregului. Dar această prezență rămîne ceea ce arta nu scoate explicit în evidență, ci este un „în sine” interior, întocmai cum sufletul este nemijlocit viu în toate membrele, fără să le priveze de aparența unei existențe independente. (...)

(...) pentru a nu cădea în prozaic, poezia trebuie să se păzească de a urmări orice scop care se găsește în afara artei și a plăcerii pure produse de artă. Atunci cînd este vorba în mod esențial de scopuri care în acest caz ies cu totul din felul ei de a concepe și de a reprezenta, opera poetică este îndată coborîită din înălțimea liberă, în a cărei regiune ea există numai de dragul său, în domeniul relativului, producîndu-se fie o ruptură între ceea ce pretinde arta și ceea ce pretind celelalte intenții, sau arta este folosită, contrar conceptului său, numai ca mijloc și degradată astfel să servească unui scop. (...) în general, poezia ca poezie nu trebuie să producă înălțare religioasă și numai religioasă, dorind să ne conducă astfel într-un domeniu care, fără îndoială, are înrudire cu poezia și cu arta, dar care este și deosebit de ele. Aceeași observație are valoare și în ceea ce privește instruirea, moralizarea, agitația politică sau simpla pierdere de timp și distracție. Toate acestea sînt scopuri pentru atingerea cărora poezia poate fi, desigur, între toate artele, de cel mai mare ajutor, dar, dacă trebuie să se miște liberă numai în propria sa sferă, poeziei nu-i este îngăduit să întreprindă să dea acest ajutor, întrucît în puterea poetică trebuie să domine ca scop determinant și realizat numai poeticul și nu ceea ce este în afara poeziei, iar celelalte scopuri sus-menționate pot fi realizate și mai complet prin alte mijloace.

Dar, cu toate acestea, poezia nu va căuta să ocupe o poziție absolut izolată în realitatea concretă, ci ea trebuie să pășească, să vină ea însăși în mijlocul vieții. (...)

Astfel orice operă de artă cu adevărat poetică este un organism în sine înfinit, este bogată în conținut, desfășurînd acest conținut în fenomene corespunzătoare; este unitară, dar nu în forma finalității care subordonează particularul în chip abstract, ci posedă în diferitele ei părți singulare aceeași independență vie în care se încheagă, fără intenție vizibilă, întregul în sine, rotunjindu-se perfect; este umplută cu materialul realității, dar fără să fie în relație de dependență nici față de acest conținut și de existența lui concretă și nici față de vreun domeniu oarecare al vieții, ci creînd liber din sine pentru a elabora conceptul lucrurilor în forma apariției lui autentice și a crea acord conciliator între existența exterioară și esența cea mai profundă a acesteia.

Deosebirile de gen ale poeziei

A. (...) forma realității exterioare este în primul rând aceea în care poezia înfățișează înaintea reprezentării interioare totalitatea dezvoltată a lumii spirituale, repetînd astfel în sine principiul artei plastice care face să fie intuit însuși lucrul ca obiect real. Aceste imagini sculpturale ale reprezentării, pe de altă parte, ea le desfășoară ca fiind determinate de acțiunea oamenilor și a

zeilor, încît tot ce se întîmplă ia naștere în parte prin puteri morale independente, divine sau umane, în parte suferă din cauza unor pierderi exterioare o reacție, devenind în modul său de apariție exterioară un eveniment, în care lucrurile se desfășoară liber pentru sine, iar poetul se retrage. A da formă rotunjită unor astfel de evenimente ține de sarcina poeziei epice, întrucît ea relatează poetic, în forma unei ample desfășurări, o acțiune în sine totală, arătînd și caracterele din care ia naștere această acțiune cu demnitate substanțială sau împletită aventuros cu accidente exterioare și înfățișînd astfel, în obiectivitatea lui, însuși obiectivul. - Această lume obiectivată pentru intuiția spirituală și pentru simțire nu este relatată de cîntăreț în așa fel încît s-ar putea înfățișa ca propria reprezentare și pasiune vie, ci o recită rapsodul mecanic, pe de rost, păstrînd o măsură silabică monotonă, apropiindu-se de ceea ce e mecanic, ceea ce curge pentru sine înainte, desfășurîndu-se liniștit. Fiindcă ceea ce povestește el trebuie să apară ca o realitate ca atare încheiată și îndepărtată de el ca subiect atît în ceea ce privește reprezentarea ei, realitate cu care el nu are voie să se unească subiectiv complet nici cu privire la însuși obiectul și nici la relatarea acestuia.

B. În al doilea rînd, cealaltă latură, inversă, dacă o comparăm cu poezia epică, o formează lirica.

Conținutul ei este subiectivul, lumea interioară, sufletul contemplativ, simțitor, care, în loc să treacă la

acțiuni, se oprește mai curînd la sine ca interioritate, putîndu-și lua din această cauză ca unică formă

ultimă țintă autoexprimarea subiectului. Prin urmare, aici nu o totalitate substanțială este aceea care se

desfășoară ca întîmplare exterioară, ci intuiția singularizată, sentimentul și contemplarea subiectivității

coboară în sine; chiar și ceea ce este cu totul substanțial și obiectiv ea ni le împărtășește ca pe unele ce-i

aparțin în propriu, ca pe propria sa pasiune, dispoziție sufletească sau reflecție și ca pe o creație actuală

acestora. Această împlinire, această mișcare interioară nu trebuie să fie în ceea ce privește expunerea

exterioară, vorbire atît de mecanică cum ajunge să fie recitarea epică și cum se cere să fie aceasta. Dimpotrivă, cîntărețul trebuia să prezinte reprezentările și considerațiile operei de artă lirice ca pe o

împlinire subiectivă a lui însuși, ca pe ceva ce simte el însuși. Și cum interioritatea este aceea care trebuie

dea suflet expunerii, expresia ei se va îndrepta cu deosebire spre latura muzicală, permițînd în parte și

necesițînd în parte modularea multilaterală a vocii, cîntecul, acompaniamentul cu instrumente etc.

C. În sfîrșit, al treilea mod de reprezentare poetică le îmbină pe cele două precedente într-o nouă

totalitate, în care avem în fața noastră și o desfășurare obiectivă, și nașterea ei din interiorul unor indivizi,

astfel încît ceea ce este obiectiv este înfățișat ca ceva ce aparține subiectului; și, invers, pe de o parte,

subiectivul este prezentat intuitiv în trecerea lui la exteriorizarea reală, pe de altă parte e legat de destinul

care-l creează pasiunea ca rezultat necesar al propriei ei acțiuni. Prin urmare, aici este desfășurată în

noastră, ca în poezia epică, o acțiune în lupta și, în deznodămîntul ei, puteri spirituale sînt exprimate

combat una pe alta, intervin accidente care complică lucrurile, iar acțiunea omenească se raportează la

acțiunea unui fatum atotdeterminant sau la aceea a unei providențe conducătoare, cîrmuitoare a

lumii. Dar acțiunea nu trece pe dinaintea ochiului nostru numai în forma exterioară a desfășurării ei reale ca un eveniment ce aparține trecutului și e reînviat numai de povestire, ci o vedem izvorînd actuală din voința particulară, din moralitatea sau imoralitatea caracterelor individuale, care devin prin aceasta punctul central al principiului liric. Dar, în același timp, indivizii se manifestă nu numai potrivit interiorului lor ca atare, ci apar în realizarea scopurilor pasiunii lor, măsurînd astfel, în felul poeziei epice care scoate în evidență substanțialul prețios, valoarea acestor pasiuni și scopuri conform relațiilor obiective și legilor raționale ale realității concrete, pentru a-și judeca soarta după criteriul acestei valori și al împrejurărilor în care individul este hotărît să răzbată. Această obiectivitate, care provine din subiect, precum și acest subiectiv care este reprezentat în realizarea și valabilitatea lui obiectivă, este spiritul în totalitatea sa, dînd, ca acțiune, forma și conținutul poeziei dramatice. - Însă, întrucît acest întreg concret este în sine însuși și subiectiv și apare în realitatea sa exterioară, aici, în ceea ce privește reprezentarea reală, în afară de ceea ce e local perceptibil vizual și cu caracter pictural etc, se recurge, pentru a reda poeticul propriu-zis, la întreaga persoană a celui ce recită, încît materialul exprimării este însuși omul viu. Fiindcă, pe de o parte, în dramă caracterul trebuie să exprime ceea ce poartă în interiorul său ca pe ceva ce e al său, ca în lirică, iar pe de altă parte el se manifestă în existența lui reală activ, ca subiect întreg față de alți subiecți, fiind astfel activ spre exterior, la ceea ce se adaugă nemijlocit mimica, care este, întocmai ca și vorbirea, o limbă a interiorului, cerînd o tratare artistică. (...)

Poezia dramatică

Dat fiind faptul că atît din punctul de vedere al conținutului, cît și din cel al formei drama este cea mai perfectă totalitate, ea trebuie considerată ca treapta cea mai înaltă a poeziei și a artei în general. Fiindcă față de celelalte materiale sensibile, cum sînt piatra, lemnul, culoarea, tonul, singură vorbirea este elementul demn de a expune spiritul, și printre diferitele genuri ale artei cuvîntului poezie dramatică este, la rîndul ei, aceea care unește în sine obiectivitatea epopeii cu principiul subiectiv al liricii, întrucît ea reprezintă, ca nemijlocit prezentă, o acțiune încheiată în sine ca pe o acțiune reală ce se naște din interiorul caracterului care se realizează pe sine și este determinată în rezultatele ei și de natura substanțială a scopurilor, indivizilor și conflictelor. (...)

Tragedia

(...) în tragedia greacă ceea ce cauzează conflictele nu este reavoința, crima, mișelia sau simplul nenoroc, orbirea etc., ci îndreptățirea morală de a face o faptă determinată. Fiindcă răul

abstract nici nu conține adevăr în sine însuși și nici nu prezintă interes. Dar, pe de altă parte, el nu trebuie să apară nici ca simplă intenție, dotînd în același timp personajele care acționează cu trăsături morale de caracter, ci justificarea acțiunii acestor personaje trebuie să fie esențială în sine și pentru sine.(...) Dar o astfel de hotărîre justificată prin conținutul scopului ei, întrucît se realizează în formă particulară unilaterală, lezează în anumite împrejurări - care ascund deja în sine posibilitatea reală a unor conflicte - un alt domeniu la fel de moral al voinței omenești, pe care-l întruchipează un caracter opus ca pe patosul său real, căutînd, prin reacție, să-l realizeze, astfel încît prin aceasta se pune concret în mișcare conflictul între puteri și indivizi egal de îndreptățiți.

(...) Eroii tragici sînt tot atît de vinovați pe cît sînt de nevinovați. Dacă este valabilă reprezentarea potrivit căreia omul este vinovat numai în cazul cînd a avut posibilitatea de a alege și cînd el a ales cu liber-arbitru ceea ce înfăptuiește, atunci vechile figuri plastice sînt nevinovate; ele activează determinate de cutare caracter, de cutare patos, fiindcă ele sînt tocmai acest caracter, acest patos, aici nu există hotărîre și alegere. (...) Dar în același timp patosul lor încărcat de conflicte împinge aceste figuri tragice spre fapte care lezează, fapte vinovate. Săvîrșindu-le, eroii tragici nu pretind că sînt nevinovați. Dimpotrivă, gloria lor constă tocmai în faptul de a fi săvîrșit ceea ce au săvîrșit. Nu i s-ar putea spune ceva mai rău unui astfel de erou decît că a lucrat nevinovat. Pentru caracterele mari este o onoare de a fi vinovate. Un caracter mare nu vrea să trezească compătimire, nu vrea să miște. Deoarece ceea ce înduioșează sufletul nu este subesențialul, ci adîncirea subiectivă a personalității, suferința subiectivă. Caracterul ferm și puternic al eroului tragic este una cu patosul său esențial, iar această armonie indestructibilă trezește admirație și nu înduioșează, lucrul acesta se produce abia la Euripide.

m. HIPPOLYTE TAINE - *FILOSOFIA ARTEI* (traducere de Constanța Tănăsescu, Editura Meridiane, București, 1991)

Capitolul I

Despre natura operei de artă

Punctul de la care pornește această metodă constă în a recunoaște faptul că o operă de artă nu este izolată, și, drept consecință, în a cerceta ansamblul de care ea depinde și care o explică.

Primul pas nu e greu. Mai întîi și în mod evident, o operă de artă, un tablou, o tragedie, o statuie, țin de un ansamblu, cu alte cuvinte de opera totală a artistului, care este autorul ei. Este un lucru elementar. Oricine știe că diferitele opere ale unui artist sînt înrudite între ele, ca fiicele unui aceluiasi părinte, ceea ce vrea să spună că prezintă, toate, asemănări vădite. Se știe că fiecare artist are stilul său, un stil pe care îl regăsim în toate operele sale.(...) Dacă e scriitor, acesta își are personajele sale, violente sau calme, intrigile, complicate sau simple, soluțiile finale, tragice sau comice, efectele stilistice sau perioadele, pînă și propriul său vocabular. Lucru atît de adevărat încît un cunoscător, dacă i se prezintă o operă de o oarecare importanță, este capabil să identifice autorul acestei opere, și aproape în mod sigur; ba chiar, dacă posedă o experiență destul de mare și o intuiție destul de subtilă, poate preciza și cărei epoci din viața artistului, cărei perioade din evoluția sa îi aparține opera prezentată.

Iată primul ansamblu la care trebuie raportată o operă de artă. Iată-l acum și pe cel de al doilea.

Nici chiar artistul, considerat cu întreaga operă pe care a creat-o, nu e izolat. Există, de asemenea, un ansamblu în care este inclus, ansamblu mai cuprinzător decît el însuși, și care este școala sau familia de artiști din epoca și din țara căreia îi aparține. De pildă, în jurul lui Shakespeare care, la prima vedere, pare o minune coborîta din cer, asemeni unui aerolit venit dintr-o altă lume, se află o serie de dramaturgi de prim ordin, Webster, Ford, Massinger, Marlowe, Ben Jonson, Fletcher și Beaumont, care au scris în același stil și în același spirit ca și el. Teatrul acestora are aceleași caracteristici ca și teatrul său; veți găsi acolo aceleași personaje violente și teribile, aceleași deznodăminte pustiitoare și neprevăzute, aceleași patimi năprasnice și nestăvilite, aceleași

stil dezordonat, bizar, excesiv și superb, același sentiment rafinat și poetic al naturii și al peisajului, aceleași tipuri de femei delicate și pline de tandrețe. (...)

Iată al doilea pas. Rămîne să-l facem și pe al treilea. Această familie de artiști este ea însăși inclusă într-un ansamblu mai vast - lumea care o înconjoară, și al cărei gust este aidoma cu al său. Căci moravurile și starea de spirit sînt aceleași atît pentru public, cît și pentru artiști; ei nu sînt niște oameni izolați. Astăzi noi nu auzim decît vocea lor, numai ea străbate secolele; dar sub această voce răsunătoare ce vine, fremătînd, pînă la noi, deslușim un murmur, asemeni unui zvon nemăsurat și surd, marea, necuprinsă și multiplă voce a poporului care cîntă la unison în jurul lor. Și ei au fost mari numai datorită acestei armonii. Și e firesc să fie așa: Fidias, Ictinos, oamenii care au ridicat Partenonul și l-au creat pe Jupiter Olimpianul erau, ca și ceilalți atenieni, niște cetățeni liberi, niște păgîni crescuți în palestră, care se luptaseră, care își executaseră exercițiile goi, obișnuiți să delibereze și să voteze în piața publică, avînd aceleași obiceiuri, aceleași interese, aceleași idei, aceleași convingeri, oameni din aceeași rasă, cu aceeași educație, vorbind aceeași limbă, astfel că, prin toate aspectele importante ale vieții lor, erau deopotrivă cu proprii lor spectatori.(...)

Ajungem așadar să stabilim principiul potrivit căruia pentru a înțelege o operă de artă, un artist, un grup de artiști, trebuie să ne reprezentăm cu exactitate starea generală de spirit și moravurile epocii căreia i-au aparținut aceștia. Aici se află adevărata explicație; aici găsim cauza inițială care determină restul. Acest adevăr, domnilor, este confirmat de experiență: într-adevăr, dacă parcurgem principalele perioade ale istoriei artei, vedem că artele apar, apoi dispar în același timp cu anumite stări de spirit și cu anumite moravuri de care erau legate. De pildă, tragedia greacă, cea a lui Eschil, Sofocle și Euripide, apare în timpul victoriei grecilor asupra perșilor, în epoca eroică a micilor cetăți republicane, în momentul uriașului efort prin care acestea își cîștigă independența și-și dobîndesc ascendentul în universul civilizat; și o vedem dispărînd o dată cu independența și cu energia, cînd decăderea caracterelor și cucerirea macedoneană lasă Grecia la discreția străinilor(...) în sfîrșit, tot așa tragedia franceză apare în momentul în care monarhia, stabilă și de origine nobilă, instituie, sub Ludovic al XIV-lea, domnia manierelor elegante, a vieții de curte, a splendidelor reprezentații teatrale, a rafinatului anturaj aristocratic, și dispare în momentul în care nobilimea și moravurile de anticameră sînt suprimate de Revoluție.

Aș dori să subliniez, printr-o comparație, efectul acesta al stărilor de spirit și al moravurilor asupra artelor frumoase. Atunci cînd, pornind dintr-un ținut meridional, urcați spre nord, observați că, pătrunzînd într-o anumită zonă, începe să apară o specie deosebită de cultură și o specie deosebită de plante: mai întîi tufe de aloe și portocalul, ceva mai tîrziu măslinele sau vița de vie, apoi stejarul și ovăzul, puțin mai departe bradul, iar la urmă mușchiul și lichenul. Fiecare zonă are cultura și vegetația ei proprie; și, amîndouă, încep de la marginea zonei și se termină la sfîrșitul acesteia; și, amîndouă, sînt legate de această zonă. Căci ea constituie însăși condiția lor de existență; este cea care, prin prezența sau absența ei, le determină să apară sau să dispară. Dar ce înseamnă zona, dacă nu o anumită temperatură, un anumit grad de căldură și de umiditate, într-un cuvînt, un anumit număr de circumstanțe dominante, asemănătoare în genul lor cu ceea ce am denumit cu puțin înainte starea generală de spirit și starea moravurilor? Și așa cum există o temperatură fizică, temperatură care, prin variațiile sale, determină apariția cutărei sau cutărei specii de plante, tot așa există o temperatură morală care, prin variațiile ei, determină apariția cutărei sau cutărei specii de artă. Și, așa cum se studiază temperatura fizică pentru a înțelege apariția cutărei sau cutărei specii de plante, porumbul sau ovăzul, tufe de aloe sau bradul, tot așa trebuie să studiem temperatura morală pentru a înțelege apariția cutărei sau cutărei specii de artă, sculptura păgînă sau pictura realistă, arhitectura mistică sau literatura clasică, muzica senzuală sau poezia idealistă. Produsele spiritului uman, ca și cele ale naturii vii, nu se explică decît prin mediul lor ambiant.

IV. SIGMUND FREUD - *SCRIERI DESPRE LITERATURĂ ȘI ARTĂ* (traducere de Vasile Dem. Zamfirescu, Editura Univers, București, 1980)

I. Creatorul

Scriitorul și activitatea fantasmatică

Noi profanii am fost întotdeauna foarte dornici să aflăm - oarecum în sensul întrebării pe care un anumit cardinal a adresat-o lui Ariosto - de unde își ia temele această personalitate aparte, scriitorul, și cum reușește el să ne captiveze prin operele sale și să trezească în noi emoții de care nici măcar nu ne-am fi crezut capabili. Interesul nostru pentru problemă nu poate decât să sporească atunci când constatăm că întrebăm, scriitorul însuși nu ne dă nici un răspuns sau ne dă unul nesatisfăcător, și nici nu scade dacă aflăm că înțelegerea desăvârșită a condițiilor în care are loc alegerea temelor nu ne transformă în scriitori. (...)

Nu ar trebui oare să căutăm primele semne ale îndeletnicirii scriitoricești la copil? Activitatea preferată și cea mai intensă a copilului este jocul. Am putea spune chiar că orice copil care se joacă se comportă asemeni scriitorului, deoarece își creează propria sa lume sau, mai corect spus, pune lucrurile din lumea sa într-o ordine nouă, dorită de el. Ar fi inexact să susținem că el nu ia în serios această lume. Dimpotrivă, el își ia jocul în serios și investește aici o mare încărcătură afectivă. Opusul jocului nu este seriozitatea, ci realitatea. Copilul distinge foarte bine lumea jocului, cu toată afectivitatea investită în ea, de realitate și caută pentru obiectele și raporturile imaginate un suport în lucrurile palpabile și vizibile din lumea reală. Dar acest suport ne face să deosebim jocul copilului de „activitatea fantasmatică”.

Scriitorul procedează asemeni copilului care se joacă; el creează o lume a fanteziei, pe care o tratează cu foarte multă seriozitate, adică investește în ea o mare încărcătură afectivă, distingând-o net de realitate. (...) Dar irealitatea lumii create de scriitor conduce la consecințe foarte importante pentru tehnica artistică, căci multe aspecte, care în realitate nu ar putea produce plăcere, reușesc aceasta în jocul fanteziei; multe emoții care în sine sînt neplăcute se pot transforma în surse de plăcere pentru cititorul sau spectatorul operei. (...)

Cel ce se maturizează încetează deci să se mai joace, părăsind că renunță la plăcerea pe care i-o producea jocul. Dar cine cunoaște viața sufletească a omului știe că nimic nu este mai dificil decât să renunți la o plăcere trăită odată. De fapt, nu putem renunța la nimic: înlocuim doar un lucru prin altul și ceea ce pare renunțare este în realitate doar un substitut sau un surogat. Astfel și adolescentul, încetînd să se joace, nu renunță la nimic altceva decât la suportul oferit de obiectele reale; el înlocuiește *jocul* cu *activitatea fantasmatică*, își clădește castele în Spania, crează ceea ce se numește reverie. (...)

Jocul copilului este animat de dorințele sale, mai exact spus de acea dorință care ne ajută să-l educăm, anume dorința de a crește și de a deveni matur. El se joacă întotdeauna de-a „oamenii mari”, imitînd în joc ceea ce cunoaște din viața celor mari. Copilul nu are nici un motiv să-și ascundă această dorință. În schimb, adultul se rușinează de activitatea sa fantasmatică, considerînd-o puerilă și nepermisă. El știe, pe de o parte, că ceea ce i se pretinde este acțiunea în lumea reală, nu joaca și activitatea fantasmatică, iar pe de altă parte, că printre dorințele din care s-au născut fantasmele există unele care trebuie neapărat tănuite. (...)

Să încercăm acum să desprindem cîteva caracteristici ale activității fantasmatică. Putem spune că oamenii fericiți nu se dedau niciodată acestei activități, ci doar cei nesatisfăcuți. Dorințele nesatisfăcute sînt izvoarele din care se alimentează fantasmele, iar fiecare fantasmă reprezintă împlinirea unei dorințe, o corectare a realității nesatisfăcătoare. Dorințele diferă în funcție de sex, caracter și condițiile de viață ale fiecărei persoane; totuși ele pot fi grupate fără dificultate în două categorii principale. Ele sînt fie dorințe ambițioase, care servesc la exaltarea personalității, fie dorințe erotice. (...)

Nu trebuie să ne închipuim că produsele acestei activități fantasmatică - fantasmele, castelele în Spania sau reveriile - sînt nemodificabile. Dimpotrivă, ele se adaptează la impresiile schimbătoare ale vieții, se transformă odată cu modificarea situațiilor de viață, fiecare nouă

impresie profundă marcându-le cu ceea ce s-ar putea numi „pecetea timpului”. Raportul dintre fantasmă și timp aste, dealtfel, extrem de important. S-ar putea spune că o fantasmă are legătură cu toate cele trei momente temporale ale procesului nostru imaginativ. Acesta pornește de la o impresie actuală, de la un prilej oferit de prezent, capabil să trezească una din dorințele puternice ale persoanei; apoi se întoarce în trecut, la amintirea unei trăiri mai vechi, de cele mai multe ori infantile, când dorința respectivă a fost împlinită; în sfârșit creează o situație viitoare care reprezintă împlinirea acelei dorințe, adică reveria sau fantasma care poartă în sine atât urmele evenimentului care a prilejuit-o, cât și pe cele ale amintirii. Așadar, trecutul, prezentul și viitorul se înșiră toate pe firul dorinței care le străbate. (...)

Nu pot să nu mă opresc și asupra relației dintre fantasme și vis. Visele noastre nocturne nu sînt nimic altceva decît fantasme, ceea ce putem demonstra prin interpretarea viselor. Dealtfel, limba a rezolvat de mult problema esenței visului numind reveriile sau castelele în Spania și „vise diurne”. Deși există acest indiciu, visele noastre sînt la prima vedere de neînțeles. Explicația rezidă în faptul că noaptea devin active și dorințe de care ne rușinăm și pe care trebuie să le ascundem de noi înșine. Astfel de dorințe refulate și ramificările lor nu pot ajunge decît la forme de expresie deformate. După ce știința a elucidat problema *deformării onirice*, nu ne va mai fi greu să observăm că visele nocturne sînt împliniri ale dorințelor ca și reveriile - acele fantasme atât de familiare tuturor.

Destul însă despre fantasme; să trecem acum la scriitor. Putem îndrăzni să-l considerăm pe scriitor un om care „visează cu ochii deschiși” și să comparăm creațiile sale cu reveriile? Mai întîi trebuie să distingem între scriitorii care preiau subiecte existente, asemeni vechilor autori epici și tragici, și cei care par să-și creeze singuri subiectele. Ne vom ocupa doar de ultima categorie, iar pentru comparația noastră nu-i vom alege pe scriitorii cei mai apreciați de critică, ci pe autorii mai modești de romane, nuvele și povestiri, care au cititorii cei mai numeroși și mai avizi. Creațiile acestor povestitori se disting înainte de toate printr-o trăsătură evidentă: toate au un erou care stă în centrul atenției, pentru care scriitorul încearcă, prin toate mijloacele, să ne câștige simpatia și pe care pare să-l protejeze cu deosebită grijă. Dacă pe la sfîrșitul unui capitol al romanului l-am lăsat pe erou în stare de inconștiență, cu răni grave, sîngerînde, sînt sigur că la începutul capitolului următor îl voi găsi sub o îngrijire atentă, pe cale de-a se vindeca; iar dacă primul volum se încheie cu o furtună și cu naufragiul corăbiei pe care se află eroul nostru, sînt sigur că la începutul volumului doi voi citi despre salvarea lui miraculoasă, fără de care romanul nu mai poate continua. (...) Nu este greu de observat, cred, că în spatele acestei inviolabilități se ascunde Maiestatea Sa Eul, eroul tuturor reveriilor precum și al tuturor romanelor.

Și alte trăsături tipice ale acestor povestiri egocentrice au aceeași semnificație. Faptul că toate personajele feminine ale romanului se îndrăgostesc de erou nu poate fi privit ca o zugrăvire a realității, ci trebuie înțeles ca o componentă indispensabilă a reveriei. La fel se întîmplă și cu împărțirea netă a celorlalte personaje ale romanului în bune și rele, fără să se țină seama de complexitatea reală a caracterelor umane; „cei buni” sînt cei care ajută eul devenit erou, „cei răi” sînt dușmanii și concurenții săi.

Desigur, nu contestăm că foarte multe creații literare se îndepărtează considerabil de modelul reveriei naive, totuși nu putem renunța la presupunerea că și abaterile extreme pot fi puse în legătură cu acest model printr-o serie continuă de tranziții. Am mai observat că în multe din așa-numitele romane psihologice un singur personaj, din nou eroul, este descris din interior; autorul se plasează în sufletul său și privește celelalte personaje din exterior. Specificul romanului psihologic modern se datorează în întregime înclinației scriitorului modern de a-și diviza eul, prin autoobservație, în euri parțiale, întruchipînd în mai mulți eroi tendințele contradictorii ale vieții sale sufletești. Romanele care ar putea fi numite „ex-centric” par a sta într-un pronunțat raport de opoziție cu reveria. În aceste romane, personajului principal nu-i revine un rol activ; el se comportă mai curînd ca un spectator care observă faptele și suferințele celor care se perindă prin fața lui. Din această categorie fac parte majoritatea romanelor tîrzii ale lui Zola. (...)

Dar dacă paralela dintre scriitor și cel care visează cu ochii deschiși, dintre creația literară și reverie este justificată, atunci ea trebuie să-și dovedească rodnicia într-un mod oarecare. Să încercăm, de pildă, să aplicăm la opera scriitorului ideea despre relația fantasmei cu cele trei timpuri și cu dorința care le străbate și să studiem pe această cale raportul dintre viața scriitorului și creațiile sale. (...) Pe baza cunoștințelor oferite de studiul fantasmelor ne putem aștepta la următoarea situație: o intensă trăire prezentă deșteaptă în scriitor amintirea unei trăiri anterioare, de cele mai multe ori aparținând copilăriei, de la care pornește dorința ce-și află satisfacerea în creația literară; în ea putem recunoaște atât elemente ce țin de prilejul prezent, cât și elemente ce țin de vechile amintiri. (...)

Să spunem acum câteva cuvinte și despre acele creații literare care nu sînt decît prelucrarea unor cunoscute teme existente. Și în acest caz scriitorul dispune de o anumită independență care se manifestă în alegerea materialului și în modificarea lui, adesea substanțială. Aceste teme existente provin din tezaurul popular de mituri, legende și basme. Deși cercetarea acestor produse ale psihologiei popoarelor este departe de a fi încheiată, e foarte probabil, de exemplu, ca miturile să fie vestigii deformatе ale fantasmelor unor întregi națiuni, corespunzătoare *visurilor seculare* din tinerețea umanității. (...)

Vă amintiți de afirmația pe care am făcut-o că reveriile sînt tănuite celorlalți, întrucît autorul lor știe că are suficiente motive să se rușineze de ele. Și chiar dacă ni le-ar comunica, dezvăluirea nu ne-ar produce nici o plăcere. Relatate, astfel de fantasme ar părea respingătoare sau, în cel mai bun caz, ar fi privite cu indiferență. În schimb, cînd scriitorul prezintă pe scenă sau ne povestește ceea ce noi considerăm a fi reveriile sale, resimțim o mare plăcere, ale cărei surse sînt, pesemne, variate. Modul în care scriitorul realizează acest lucru constituie secretul său; adevărata *ars poetica* rezidă în tehnica de a depăși acea repugnantă a cărei explicație trebuie căutată în granițele existente între un eu și altul. Două procedee ale acestei tehnici pot fi totuși întrevăzute. Prin modificări și deghizări, scriitorul atenuează caracterul egoist al reveriei sale, reușind astfel să ne cîștige prin plăcerea pur formală, adică estetică, pe care ne-o provoacă întruchiparea fantasmelor sale. Numim *plăcere preliminară* sau *premiu de seducție* această plăcere care ne este oferită în vederea obținerii unei plăceri și mai intense, provenite din surse sufletești profunde. Cred că orice plăcere estetică pe care o datorăm scriitorului are caracterul unei astfel de plăceri preliminare, în timp ce plăcerea propriu-zisă, produsă de opera literară, ia naștere din eliberarea sufletului de tensiuni. Probabil că la această reușită contribuie într-o mare măsură și faptul că scriitorul ne transpune într-o stare în care ne putem bucura de propriile fantasme fără să avem muștrări de conștiință și fără să ne rușinăm. (...)

III.

Plăcerea

estetică

Psihopați

pe scenă

Dacă opera dramatică urmărește să trezească „teamă și milă”, să producă o „purificare a afectelor”, așa cum se admite de la Aristotel încoace, atunci această intenție poate fi descrisă mai amănunțit, anume arătînd că este vorba de deschiderea izvoarelor plăcerii sau desfătării afective, așa cum în cazul comicalului sau cuvîntului de spirit se obține plăcere din travaliul intelectului, care în alte condiții blochează aceste surse. În primul rînd, trebuie desigur să amintim *descătușarea* propriilor noastre afecte; plăcerea care-i corespunde provine, pe de o parte, din ușurarea sufletească datorată unei masive descărcări, iar pe de altă parte, din simultana excitare sexuală care, putem afirma, însoțește, ca produs secundar, orice activitate afectivă și care oferă omului acel sentiment, foarte dorit, de augmentare a tensiunii psihice. O reprezentație teatrală are asupra spectatorului adult efectul produs de joc asupra copilului, care-și satisface astfel dorința intensă de a fi asemeni celor mari. Adultul are prea puține trăiri, se simte ca un „misero, căruia nu i se poate întîmpla nimic

deosebit"; el și-a înăbușit de mult vanitatea de a sta ca eu în centrul lumii, sau, mai bine spus, a trebuit să amîne satisfacerea ei; el vrea să simtă, să acționeze, să modeleze totul după dorința sa, iar cuplul dramaturg-actor îi oferă această posibilitate, permițându-i *identificarea* cu un erou. Dar destinul eroic presupune dureri, suferințe și mari griji, care aproape că anulează plăcerea; mai mult, eroul își poate pierde viața, unica sa viață, într-o astfel de confruntare cu situații potrivnice. Față de erou spectatorul se află într-o poziție avantajoasă. Plăcerea resimțită de el are ca premisă o iluzie, adică diminuarea suferinței prin certitudinea că un altul acționează și suferă acolo pe scenă și că, în fond, totul nu este decât un joc care nu-i poate periclita siguranța. Plăcerea de a fi în rînd cu „cei mari”, el o obține în condiții privilegiate: ca spectator el poate da friu liber aspirațiilor sale reprimite, cum ar fi nevoia de libertate religioasă, politică, socială și sexuală și se poate manifesta plenar în toate scenele mari ale vieții reprezentate.

Dar aceste condiții ale plăcerii sînt comune mai multor forme ale creației literare. În special lirica trezește senzații intense, la fel ca și dansul odinioară; epopeea, la rîndul ei, cultivă plăcerea pe care ți-o dau marile personalități eroice și izbînzile lor; drama, în schimb, trebuie să coboare mai adînc în viața afectelor și să transforme așteptările de nefericire în plăcere; de aceea eroul este prezentat în luptă mai degrabă cu satisfacția masochistă a înfrîngerii. Drama ar putea fi caracterizată tocmai prin această relație cu suferința și nefericirea, fie că este trezită doar *grija* pentru a fi apoi liniștită, ca în drama propriu-zisă, fie că suferința este dusă pînă la capăt, ca în tragedie. Nașterea dramei din sacrificiile rituale (șap și șap ispășitor), proprii cultului zeilor, trebuie pusă în legătură cu acest sens al dramei; totodată ea anihilează revolta incipientă față de ordinea divină a lumii bazată pe suferință. La început eroii se răzvrătesc împotriva unui zeu sau a unui act divin, iar plăcerea trebuie obținută din sentimentul mizeriei celui mai slab în fața puterii divine, deci prin intermediul unei satisfacții masochiste și al plăcerii directe pe care ți-o procură contemplarea mării personalități. (...)

Prin urmare, drama are ca temă gama completă a suferințelor umane, din a căror reprezentare spectatorul trebuie să obțină plăcerea; aceasta este și prima condiție a reușitei artistice: de a nu-l lăsa pe spectator să sufere; participarea la suferința altora trebuie compensată, pe cît posibil, prin satisfacții. Dar regula este adesea încălcată de dramaturgii moderni.

Suferințele au fost limitate cu timpul doar la suferința *psihică*, cea *fizică* fiind în genere evitată, deoarece modificarea sentimentului corpului anulează orice plăcere psihică. (...)

Suferințele sufletului sînt legate în principal de anumite împrejurări care le-au produs; iată de ce opera dramatică, avînd nevoie de o acțiune din care derivă astfel de suferințe, începe cu o introducere în această acțiune. (...) Nu este greu să prezentăm cele cîteva condiții ale acestei acțiuni: trebuie să fie o acțiune conflictuală care să presupună înfruntarea dintre o voință puternică și un obstacol. Lupta împotriva zeilor reprezintă prima și cea mai grandioasă formă de îndeplinire a acestei condiții. (...) Pe măsură ce credința în divinitate este tot mai palidă, ordinea *umană* devine tot mai importantă; ea poartă răspunderea pentru suferințele oamenilor, iar eroul va lupta acum împotriva comunității sociale umane - *tragedia burgheză*. Un alt izvor al dramatismului acțiunii, o a doua formă de îndeplinire a acestei condiții o constituie lupta dintre oameni - *tragedia de caracter* - care cuprinde toate trăsăturile *agon-ului*. În conflict se află personalități excepționale eliberate de limitările instituțiilor umane, de unde necesitatea mai multor eroi. Interferențe între cele două forme sînt pe deplin posibile; în acest caz eroii luptă împotriva unor instituții personificate prin caractere puternice. Tragedia de caracter pură nu oferă plăcerea răzvrătirii care în drama socială, de exemplu la Ibsen, ocupă un loc tot atît de important ca în dramele vechilor greci.

Drama *religioasă*, drama *de caracter* și drama *socială* se deosebesc prin locul de desfășurare al luptei, al acțiunii care constituie izvorul suferințelor. Dar în felul acesta nu am epuizat toate formele de conflict. Lupta se poate desfășura și în sufletul eroului, caz în care drama devine *psihologică*. Înfruntarea generatoare de suferință are loc între diferite forțe sufletești și nu se încheie cu înfrîngerea eroului, ci cu cea a uneia dintre aceste forțe, deci prin renunțare. Desigur, sînt posibile forme mixte între drama psihologică și drama socială sau de caracter, în măsura în care instituțiile sînt cele care produc conflictul interior. Aici se încadrează tragediile pasionale, unde

reprimarea iubirii de către instituțiile umane sau lupta dintre „iubire și datorie” constituie punctul de plecare pentru situații conflictuale infinite de variate; tot atât de multe ca reveriile erotice ale omului.

Evantaiul posibilităților se lărgeste, iar drama psihologică devine dramă psihopatologică, dacă izvorul suferințelor la care participăm și din care obținem plăcerea nu mai este conflictul dintre o tendință conștientă și alta refulată. Pentru a gusta o astfel de piesă, spectatorul ar trebui să fie și el nevrotic. Căci doar acestuia i-ar produce plăcere dezvăluirea și recunoașterea, într-o anumită măsură conștientă, a tendinței refulate; ceilalți, spectatorii normali, simt doar o repulsie și sînt înclinați să repete actul refulării, care la ei a reușit - tendința refulată este ținută sub control prin efortul presupus de o singură refulare. La nevrotic, refularea nu a reușit, este labilă și efortul de care sîntem scutiți prin recunoaștere trebuie permanent înnoit. Numai în sufletul său se dă o astfel de luptă, care ar putea fi subiect de dramă, dar și în cazul lui, scriitorul nu va produce doar *plăcerea* eliberării, ci și *rezistență*.

V. MARTIN HEIDEGGER - ORIGINEA OPEREI DE ARTĂ (traducere de Thomas Kleininger și Gabriel Liiceanu, Editura Humanitas, București, 1995)

(...) Dacă în esența ei orice artă este Poezie (*Dichtung*) atunci arhitectura, arta plastică, muzica trebuie să fie readuse la poezie (*Poesie*). N-ar fi însă aceasta o expresie a bunului plac? Desigur, atîta vreme cît socotim că artele amintite ar fi variante ale artei cuvîntului - dacă ne este cumva îngăduit să caracterizăm poezia prin acest nume atît de expus unor interpretări greșite. Poezia (*Poesie*) nu este însă decît unul dintre modurile proiectării luminoase de adevăr, adică a poetizării (*Dichten*) în acest sens mai cuprinzător. Cu toate acestea, opera care se folosește de cuvînt, adică Poezia în sens mai restrîns, ocupă un loc privilegiat în raport cu celelalte arte.

Pentru a sesiza aceasta nu este necesară decît o concepere adecvată a limbii.

În reprezentarea curentă, limba trece drept o specie a comunicării. Ea servește în conversație la stabilirea unui consens, deci în general pentru reciproca înțelegere. Dar limba nu este numai, și mai ales nu este în primul rînd, o expresie orală și scrisă a conținutului care urmează să fie comunicat. Ea nu se limitează să transporte conținutul manifest și pe cel ascuns, conceput ca atare, cu ajutorul cuvintelor și al propozițiilor, ci limba este cea care aduce ființarea ca ființare în deschis. Acolo unde nu există limbă, precum în ființa pietrei, a plantei și a animalului, acolo nu există nici deschidere a ființării și, drept urmare, nici una a neființării și a vidului. Abia cînd limba conferă ființării un nume, abia atunci, prin această numire, ființarea este ridicată la cuvînt și poate să apară în toată strălucirea ei. Abia această numire dă un nume ființării promovînd-o spre ființa sa și pornind tocmai de la aceasta. O astfel de rostire esențială (*Sageri*) este o proiectare a luminosului în care se vestește sub ce înfățișare vine ființarea în deschis. Proiectarea (*Entwerfen*) este declanșarea unei aruncări (*Wurf*) sub forma căreia starea de neascundere se trimite pe sine în ființarea ca atare. Vestirea (*Ansageri*) care proiectează devine de îndată refuzul oricărei sumbre încîlceli în care ființarea se ascunde, sustrăgîndu-se înțelegerii. Rostirea esențială care proiectează este Poezie: rostire despre lume și pămînt, rostire despre spațiul în care se petrece disputa dintre ele și, astfel, despre orice aproape și departe în care se află zeii. Poezia (*Dichtung*) este rostirea despre starea de neascundere a ființării. Fiecare limbă este survenirea acelei rostiri esențiale, în care unui popor i se deschide în chip istoric lumea sa și în care pămîntul se păstrează ca cel care e închis. Rostirea care proiectează este aceea care, în pregătirea a ceea ce poate fi rostit, aduce totodată pe lume

nerostibilul ca atare. Într-o astfel de rostire esențială, unui popor istoric i se preformează felul în care își concepe esența sa, adică apartenența sa la istoria lumii.

Aici Poezia este gândită într-un sens atât de cuprinzător și în același timp într-o unitate de esență atât de intimă cu limba și cuvântul, încât trebuie să rămână o problemă deschisă dacă arta, arta în toate ipostazele ei, de la arhitectură pînă la poezie (*Poesie*), epuizează esența Poeziei (*Dichtung*).

Limba însăși este Poezie într-un sens esențial. Însă deoarece abia limba este cea care survine în care omului i se deschide ființarea ca ființare, poezia ca Poezie în sens restrîns este Poezia originară prin excelență, Poezie în sens esențial. Faptul că limba este Poezie (*Dichtung*) nu se explică prin aceea că ea este poezie originară (*Urpoesie*), ci poezia survine în limbă deoarece aceasta păstrează esența originară a Poeziei. În schimb, arhitectura și sculptura survin dintotdeauna și mereu în deschisul rostirii esențiale și al numirii. Numirea este cea care le guvernează și le călăuzește. Dar tocmai de aceea ele rămîn căi și modalități specifice, prin care adevărul se instalează în operă. Ele sînt, fiecare în felul ei, o poetizare (*Dichten*) în interiorul deschiderii ființării, care a și survenit, pe neobservate, în limbă.

În ipostaza ei de punere-în-operă-a-adevărului, arta este Poezie. Nu numai crearea operei, dar și păstrarea și adevărarea ei, desigur într-o manieră care-i este specifică, posedă o natură-poetică (*dichterisch*); căci o operă este reală ca operă numai dacă noi ne desprindem din cercul obișnuințelor noastre și pătrundem în realitatea pe care opera a deschis-o; și toate acestea pentru ca ființa noastră însăși să treacă în stabilitate în adevărul ființării.

Esența artei este Poezia. Însă esența Poeziei este ctitorirea (*Stiftung*) adevărului. „A ctitori” este înțeles aici într-un triplu sens: ctitoria ca oferire a unui dar (*Schenkeri*), ctitoria ca întemeiere (*Griinderi*) și ctitoria ca începere (*Anfangen*). (...)

Punerea-în-operă-a-adevărului deschide accesul la neobișnuit și în același timp anulează neobișnuitul și ceea ce este considerat ca atare. Adevărul care se deschide în operă nu poate fi niciodată confirmat și dedus din ceea ce ne-am deprins să considerăm a fi real. Opera contrazice ceea ce ne-am deprins să considerăm a fi real în realitatea sa exclusivă. Realitatea nemijlocită și care se află la dispoziția noastră nu poate niciodată să compenseze sau să țină locul a ceea ce arta ctitorește. Ctitorirea este un prea-plin, un dar.

Dar proiectul poetic al adevărului, proiect care se pune în operă, nu se realizează niciodată în gol și în indeterminat. Dimpotrivă, în operă adevărul este proiectat spre păstrătorii viitori, adică spre o omenire ce aparține Istoriei. Dar ceea ce a fost proiectat către păstrătorii viitori nu este niciodată rezultatul unei exigențe arbitrare. Acel proiect care revelează adevărul într-o formă poetică este actul de deschidere a acelui spațiu în care *Dasein-ul* aparținînd Istoriei este deja aruncat. Acesta este pămîntul -pămînt al unui popor ce aparține Istoriei, temeiul care se închide în sine și pe care acest popor se sprijină laolaltă cu tot ceea ce este el deja, fără să o știe încă. Însă lumea, lumea este cea care provine din relația existentă între *Dasein* și starea de neascundere a ființei. De aceea, tot ce a fost dat omului trebuie, prin intermediul proiectului, să fie scos în afară din temeiul închis în sine și să fie anume așezat pe el. Abia astfel temeiul își află întemeierea ca temei purtător. Deoarece creația este o asemenea scoatere, ea este întotdeauna o creare-extragere (*Schdpfen*). Subiectivismul modern interpretează desigur greșit creativitatea (*das Schdpferische*) în sensul performanței geniale puse în seama subiectului suveran. Ctitorirea adevărului este ctitorire nu numai în sensul liberei dăruiri, ci totodată în sensul acelei întemeieri dătătoare de temei. Proiectul poetic provine din nimic, în sensul că el nu-și ia niciodată darul din realitatea obișnuită și din ceea ce ne-am deprins să considerăm a fi real. Dar, în măsura în care ceea ce a fost aruncat de către el nu este decît determinarea tăinuită a *Dasein-uhii* însuși ce aparține Istoriei, el nu provine totuși niciînd din nimic.

(...) Arta ca Poezie este ctitorire (*Stiftung*) într-un al treilea sens, ca instigare inițială (*Anstiftung*) a disputei pentru adevăr, este ctitorire ca început. Ori de cîte ori ființarea în întregul ei reclamă, ca ființare, întemeierea ei în deschidere, arta ajunge în esența ei ce ține de Istorie ca ctitorire. Această ipostază, arta a cunoscut-o pentru prima oară în Occident, pe pămîntul Greciei.

Ceea ce mai târziu se va numi „ființă” a fost pus aici în operă într-un mod exemplar. Ființarea în întregul ei, trecută astfel în deschidere, a fost apoi preschimbată în ființare în sensul de creație a lui Dumnezeu. Aceasta s-a petrecut în Evul Mediu. Ființarea a suferit apoi o nouă transformare la începutul și pe parcursul epocii moderne, devenind obiect calculabil, pentru a putea fi supus și cunoscut. De fiecare dată se deschidea deci o lume nouă și esențială. De fiecare dată deschiderea ființării trebuia să fie instalată - prin punerea fermă a adevărului în întruchipare - în ființarea însăși. De fiecare dată survenea o stare de neascundere a ființării. Starea de neascundere se așază în operă, iar această așezare este realizată în artă.

Ori de câte ori survine arta, deci când apare un început, Istoria cunoaște un impuls, Istoria începe sau reîncepe. „Istorie” nu înseamnă aici succesiunea unor evenimente în timp, fie acestea cât de importante. Istoria este identificarea unui popor cu ceea ce i-a fost dat să realizeze, identificare care se petrece prin inserarea sa în ceea ce i-a fost conferit.

Artă este punere-în-operă-a-adevărului. În această propoziție se ascunde o ambiguitate ce ține de esență: adevărul este deopotrivă subiect și obiect al punerii în operă. (...) Artă ține de Istorie și, ca atare, ea este păstrarea adevăritoare a adevărului în operă, păstrare capabilă de creație. În esența ei, artă este Poezie. Aceasta este ctitorire în întreitul sens de dăruire, întemeiere și început. Ca ctitorire, artă ține, potrivit esenței sale, de Istorie; ceea ce nu vrea să însemne doar că artă posedă o istorie exterioară, că o dată cu scurgerea timpului ea se naște, se schimbă și dispare laolaltă cu multe câte se petrec pe lume, și că ea oferă astfel cercetării istorice aspecte felurite; artă este Istorie în acest sens esențial că ea întemeiază Istorie sub chipul deja arătat.

Artă face ca prin intermediul saltului să irumpă (*entspringen*) adevărul. Artă obține prin salt (*erspringeri*) - sub forma păstrării adevăritoare care ctitorește - adevărul ființării în operă. A obține ceva prin salt (*etwas erspringeri*), a aduce din proveniența esenței în ființă, prin intermediul unui salt (*Sprung*) care ctitorește - iată ce înseamnă cuvântul „origine”: salt originar (*Ursprung*).

Originea (*Ursprung*) operei de artă, adică a creatorilor și păstrătorilor-adeveritori deopotrivă, deci a existenței ce ține de istoria unui popor - este artă. Și este astfel, deoarece artă în esența ei este un salt originar (*Ursprung*) și nimic altceva: o modalitate privilegiată a felului în care adevărul ajunge să ființeze aparținând abia acum istoriei. (...)

VI. I. M. LOTMAN - LECȚII DE POETICĂ STRUCTURALĂ (traducere de Radu Nicolau, Editura Univers, București, 1970)

Natura poeziei

(...) Conținutul de idei al operei constituie o structură. Ideea în artă este întotdeauna un model, deoarece ea recrează imaginea realității. Prin urmare, ideea artistică este de neconceput în afara structurii. Dualismul formă-conținut trebuie să fie înlocuit cu noțiunea de idee care se realizează într-o structură adecvată și nu poate exista în afara acestei structuri. O structură modificată ar oferi cititorului sau privitorului o cu totul altă idee. Din cele spuse mai sus rezultă că poezia nu conține „elemente formale” în sensul atribuit în mod obișnuit acestei noțiuni. Poezia este un sens construit în mod complex. Toate elementele ei sînt elemente de sens. Ele constituie notațiile unui sistem determinat. (...)

Așadar, poezia este un sens de construcție complexă. Această teză trebuie înțeleasă în felul următor: intrînd în componența unei structuri unice și unitare, elementele purtătoare de sens (în primul rînd semantice) ale limbii se găsesc cuprinse într-un complex sistem de corelații, de corespondențe și opoziții, imposibile într-o obișnuită construcție de limbă. Această circumstanță conferă atît fiecărui element în parte, cît și întregului format de ele o sarcină semantică cu totul aparte. Cuvinte, propoziții și aserțiuni aflate în structura gramaticală în poziții diferite, lipsite de trăsături de asemănare și, în consecință, imposibil de comparat, devin, o dată incluse într-o structură artistică, comparabile și opozabile, devin termeni de identitate și antiteză, căpătînd astfel

un nou conținut semantic, neașteptat și irealizabil în afara versului. Mai mult: până și elemente fără sarcină semantică în obișnuita structură a limbii capătă o asemenea sarcină. (...)

VII. TUDOR VIANU - ARTA PROZATORILOR ROMÂNI (Editura Albatros, București, 1977)

IV. Prozatorii

„Junimei”

4. I. Slavici

Ion Slavici introduce oralitatea populară în scrierile sale înaintea lui Creangă. În *Popa Tanda*, care apare în 1874, prin urmare cu un an înainte de *Soacra cu trei nurori*, prima povestire a lui Creangă, și cu șapte ani mai devreme decât *Amintirile* aceluiasi, întâmpinăm formele orale și zicerile tipice care alcătuiesc pecetea stilistică a povestitorului moldovean: „Pe părintele Trandafir să-l țină Dumnezeu! Este om bun; a învățat multă carte și cîntă mai frumos decât chiar și răposatul tatăl său, Dumnezeu să-l ierte! și totdeauna vorbește drept și cumpănit ca și cînd ar citi din carte... Mult s-a ostenit părintele Trandafir în tinerețea lui. Școlile cele mari nu se fac numai iac-așa, mergînd și venînd. Omul sărac și mai are, și mai rabdă... Minunat om ar fi părintele Trandafir, dacă nu l-ar strica un lucru. Este cam greu de vorbă, cam aspru la judecată: prea de-a dreptul, prea verde-fățiș” (Nuvele, vol. I, ed. a VII-a, 1938, pp.7-8). Pentru desăvîrșita stăpînire a acestei stilistice îi lipsește însă lui Slavici jovialitatea și verva lui Creangă. El întrebuințează de altfel oralitatea populară nu ca un mijloc permanent al manifestării sale, ci ca un instrument în vederea picturii mediului rural. Astfel, chiar în cuprinsul nuvelei *Popa Tanda*, cînd, după ce evocase împrejurările din Sărăceni, ajunge să împingă în primul plan al povestirii pe preotul însuși, istorisirea continuă din punctul acesta de vedere și cu mijloacele stilistice ale unei adevărate predice preoțești: „Sfînta Scriptură ne învață că întocmai precum plugarul trăiește din rodul muncii sale, și păstorul sufletească, care slujește altarului din slujba sa, de pe altar să trăiască. Și părintele Trandafir și într-asta era credincios către sfînta învățătură; el totdeauna a lucrat numai pentru povățuirea sufletească a poporenilor săi, așteptînd ca aceștia, drept răsplată, să se îngrijească de traiul lui zilnic” etc. (*ibid.*, p.17). Este în această variere a tonului o dovadă de plasticitate pe care trebuie să i-o recunoaștem cu toată hotărîrea lui Slavici.

Ceea ce apare nou și fără asemănare în epoca începuturilor lui este analiza psihologică pe care Slavici o practică într-un limbaj abstract: „Ca îndeobște oamenii, părintele Trandafir niciodată nu și-a dat seamă despre cele ce făcea. Era preot și era bucuros. Ii plăcea să cînte, să citească Evanghelia, să învețe creștinii, să mîngîie și să dea ajutor sufletească celor rătăciți. Mai departe nu se gîndea. De s-ar fi întrebat cîndva dacă cuprinde el și înalta sfîntenie, tainicul înțeles al chemării sale, ar fi rîs poate în tăcere de toate acele, pe care omul numai în momentele grele le pricepe” etc. (*ibid.*, p.16). Rareori se ridică Slavici peste cenușii acestui limbaj: „a da ajutor sufletească celor rătăciți... tainicul înțeles al chemării... momentele grele” și atîtea alte expresii din aceeași categorie uzată, cîte se pot spicui în paginile sale. Dar cu aceste mijloace sărace izbutește Slavici să dea personajilor lui o viață interioară, surprinsă într-o adîncime care nu-l ispitise niciodată pe Creangă. Povestitorul vede oamenii lui dinlăuntru, în sentimentele sau în crizele lor morale, ba chiar în procesele lor intelectuale, ca în cazul neuitatului Budulea, care descopere înțelesul, mecanismul și foloasele scrisului și ale cititului: *Budulea asculta cu mare băgare de seamă, deși nu înțelegea nimic. Dar, după ce s-a văzut singur, el a luat plumbul și a început să învețe a-și scrie numele. L-a scris o dată, l-a scris de două, de zece, cu atît mai bine înțelegea că se poate să înțeleagă și altul ceea ce scrie, pentru că de cîte ori suna într-un fel el scria aceeași slovă. El a luat apoi caietul lui Huțu și cu mare părere de bine a văzut că slovele pe care le-a scris sunt și în caiet. Acu parcă înțelegea că este cu puțință ca unul să citească ceea ce au scris alții, fiindcă toți cărturarii scriu într-un fel. Dar tocmai pentru aceea iar îl cuprinsese amețea. Această înțelegere într-un număr nesfîrșit de oameni îi părea un lucru mai presus de închipuirea*

omenească. *Era dar cu puțință ca ceea ce a scris unul acum o sută de ani, alții să citească astăzi? La asta nu s-a gândit niciodată Era cu puțință ca doi oameni care nu se pot înțelege prin grai viu, să se înțeleagă în scris, și dacă ungurul ori neamțul nu știe românește, el nu are decât să scrie, pentru ca să-l înțeleagă ce vrea să zică? "* (Ibid., pp. 117-118)

Cînd însă moralistul și logicianul privește la spectacolul lumii externe, pana sa devine mai puțin ingenioasă. Descrieri ca acelea care aștern notații, precum: „*nu e însă negură; cerul e senin; vîntul se mișcă leneș în răcoarea dimineții*” (p.49), nu sunt ale unei imaginații înzestrate. Scriitorul reîntră, așadar, în sine și mișcarea aceasta este atribuită personagiilor lor, pentru că scriitorul o trăise adeseori el însuși: „*Luna plină grăbea repede spre un nour rătăcit; el o urma cu privirea, iară cînd luna nu se mai văzu decât în marginile argintate ale nourului, el închise ochii, ca mai bine să vadă icoanele ce se dezveleau din sufletul său, pîrîndu-i ca niște vedenii fără de trup, care se leagănă în văzduh* ”. La drept vorbind însă nu icoane se năzare ochiului său lăuntric, ci șirul gândurilor prinse în latura lor lipsită de amintirea sensibilă: „*Așa se năștea un gîndpe altul în sufletul lui; intra tot mai adînc în această lume, pînă nici nu mai știu dacă se află aici ori colo* ” (ibid, p.55).

Imaginația lingvistică a lui Slavici este deopotrivă cu fantazia lui vizuală. Puține cuvinte îi stau la dispoziție, cu toate împrumuturile pe care se întîmplă a le face zicerilor populare. În genere el evită însă cuvîntul particular. Nici provizia de termeni ai regiunii în care copilărise și din care păstra atîtea amintiri, nici îndeletnicirile oamenilor de pe-acolo nu îmbogățesc vocabularul lui. Claritatea fiind ținta pe care o urmărește mai adesea, Slavici va întrebuița de preferință cuvîntul general, repetîndu-l ori de cîte ori va fi nevoie, chiar înlăuntrul aceluiași fraze, fără să se lase stînjinit de ucigătoarea monotonie care rezultă. Astfel ni se povestește că Huțu voia s-o „prindă” pe Lina, în timp ce toată lumea rîdea că nu putea s-o „prindă”, după cum pe Veturia nu putea s-o „prindă” niciodată, în timp ce pe Mili o „prindea” pe loc (p.139). Creangă ar fi găsit aci patru cuvinte deosebite sau ar fi variat termenul propriu prin metafora lui. Slavici se mulțumește însă cu un singur termen general. Paginile lui ne prezintă la fiecare pas exemple din aceeași categorie, pe care modestia conștiincioasă a scriitorului n-a căutat nicidecum să le înlăture cu prilejul numeroaselor reeditări ale operelor sale.

Bibliografie

- Adam, Jean-Michel, Revaz, Francoise, *Analiza povestirii*, Institutul European, Iași, 1999.
- Analiză și interpretare. Orientări în critica contemporană*, Editura Științifică, București, 1972.
- Aristotel, *Poetica*, ediția a II-a, Editura IRI, București, 1998.
- Arte poetice. Antichitatea*, Editura Univers, București, 1970.
- Arte poetice. Renașterea*, Editura Univers, București, 1986.
- Arte poetice. Romanticismul*, Editura Univers, București, 1982.
- Auerbach, Erich, *Mimesis*, Editura pentru literatură universală, București, 1967.
- Bahtin, M.M., *Metoda formală în știința literaturii*, Editura Univers, București, 1992.
- Bahtin, M.M., *Probleme de literatură și estetică*, Editura Univers, București, 1982.
- Balotă, Nicolae, *Arte poetice ale secolului XX*, Editura Minerva, București, 1976.
- Balotă, Nicolae, *Literatura absurdului*, ediția a II-a, Editura Teora, București, 2000.
- Barthes, Roland, *Romanul scriiturii*, Editura Univers, București, 1987.
- Bergson, Henri, *Teoria râsului*, ediția a II-a, Institutul European, Iași, 1998.
- Booth, Wayne C, *Retorica romanului*, Editura Univers, București, 1976.
- Bousofio, Carlos, *Teoria expresiei poetice*, Editura Univers, București, 1976.
- Brandi, Cesare, *Teoria generală a criticii*, Editura Univers, București, 1985.
- Bremond, Claude, *Logica povestirii*, Editura Univers, București, 1981.
- Brunei, Pierre, Madelenat, Daniel, Gliksohn, Jean-Michel, Couty, Daniel, *Critica literară*, Editura Cartea Românească, București, 2000.
- Burgos, Jean, *Pentru o poetică a imaginarului*, Editura Univers, București, 1988.
- Călinescu, George, *Principii de estetică*, ediția a II-a, Editura pentru literatură, București, 1968.
- Călinescu, Matei, *Cinci fețe ale modernității*, Editura Univers, București, 1995.
- Călinescu, Matei, *Conceptul modern de poezie*, ediția a II-a, Editura Eminescu, București, 1972.
- Ce este literatura? Școala formală rusă*, Editura Univers, București, 1983.
- Cornea, Paul, *Interpretare și raționalitate*, Editura Polirom, Iași, 2008.
- Cornea, Paul, *Introducere în teoria lecturii*, Editura Polirom, Iași, 1998.
- Croce, Benedetto, *Estetica privită ca știință a expresiei și lingvistică generală*, vol.I-II, Editura Univers, București, 1971.
- Croce, Benedetto, *Poezia. Introducere în critica și istoria poeziei și literaturii*, Editura Univers, București, 1972.
- Culler, Jonathan, *Teoria literară*, Editura Cartea Românească, București, 2003.
- Cusset, Christophe, *Tragedia greacă*, Institutul European, Iași, 1999.
- Defays, Jean-Marc, *Comicul*, Institutul European, Iași, 2000.
- Dicționar de termeni literari*, Editura Academiei, București, 1976.
- Ducrot, Oswald, Schaeffer, Jean-Marie, *Noul dicționar al științelor limbajului*, Editura Babei, București, 1996.
- Ducrot, Oswald, Todorov, Tzvetan, *Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage*, Paris, Seuil, 1972.
- Dufrenne, Mikel, *Fenomenologia experienței estetice*, Editura Meridiane, București, 1976.
- Durand, Gilbert, *Structurile antropologice ale imaginarului*, ediția a II-a, Editura Univers Enciclopedic, București, 2000.
- Eagleton, Terry, *Teoria literară*, Editura Polirom, Iași, 2008.
- Eco, Umberto, *Lector in fabula*, Editura Univers, București, 1991.
- Eco, Umberto, *Limitele interpretării*, Editura Pontica, Constanța, 1996.
- Eco, Umberto, *Opera deschisă*, Editura Univers, București, 1970.

124 Adrian Marino, *op. cit.*, p. 531.

125 *Ibidem*.

126 *Ibidem*, p. 533.

127 *Ibidem*.

- Eco, Umberto, *Șase plimbări prin pădurea narativă*, Editura Pontica, Constanța, 1997.
- Eco, Umberto, *Tratat de semiotică generală*, Editura științifică și enciclopedică, București, 1982.
- Fontanier, Pierre, *Figurile limbajului*, Editura Univers, București, 1969.
- Forster, E.M., *Aspecte ale romanului*, Editura pentru literatură universală, București, 1963.
- Freud, Sigmund, *Introduction à la psychanalyse*, Paris, Payot, 1965.
- Freud, Sigmund, *Ma vie et la psychanalyse*, Paris, Gallimard, 1968.
- Freud, Sigmund, *Scriseri despre literatură și artă*, Editura Univers, București, 1980.
- Friedrich, Hugo, *Structura liricii moderne*, ediția a II-a, Editura Univers, București, 1998.
- Frye, Northrop, *Anatomia criticii*, Editura Univers, București, 1972.
- Genette, Gerard, *Figures*, I, Paris, Editions du Seuil, 1966.
- Genette, Gerard, *Figuri*, Editura Minerva, București, 1978.
- Genette, Gerard, *Palimpsestes. La littérature au second degré*, Paris, Editions du Seuil, 1982.
- Greimas, A.J., *Despre sens*, Editura Univers, București, 1975.
- Grigorescu, Dan, *Arta de azi și răspîntiile ei*, Editura Meridiane, București, 1994.
- Grigorescu, Dan, *Constelația gemenilor. Arta și literatura în perspectivă comparativă*, Editura Meridiane, București, 1979.
- Grupul μ, *Retorica poeziei*, Editura Univers, București, 1997. Grupul p, *Retorică generală*, Editura Univers, București, 1974.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich., *Prelegeri de estetică*, Editura Academiei R.S.R., București, 1966.
- Heidegger, Martin, *Originea operei de artă*, Editura Humanitas, București, 1995.
- Hrabak, Josef, *Introducere în teoria versificației*, Editura Univers, București, 1983.
- Ingarden, Roman, *Studii de estetică*, Editura Univers, București, 1978.
- Iosifescu, Silvian, *Construcție și lectură*, Editura Univers, București, 1970.
- Iosifescu, Silvian, *Mobilitatea privirii (Narațiunea în secolul XX)*, Editura Univers, București, 1976.
- Jakobson, Roman, *Questions de poetique*, Paris, Seuil, 1973.
- Jauss, Hans Robert, *Experiență estetică și hermeneutică literară*, Editura Univers, București, 1983.
- Kayser, Wolfgang, *Opera literară*, Editura Univers, București, 1979.
- Krieger, Murray, *Teoria criticii. Tradiție și sistem*, Editura Univers, București, 1982.
- Liiceanu, Gabriel, *Tragicul*, ediția a II-a, Editura Humanitas, București, 1993.
- Lintvelt, Jaap, *Punctul de vedere*, Editura Univers, București, 1994.
- Lotman, I.M., *Lecții de poetică structurală*, Editura Univers, București, 1970.
- Marino, Adrian, *Biografia ideii de literatură*, vol.I-V, Editura Dacia, Cluj-Napoca, vol.I:1991, vol.II:1992, vol.III:1994, vol.IV:1997, vol.V: 1998.
- Marino, Adrian, *Comparatism și Teoria literaturii*, Editura Polirom, Iași, 1998.
- Marino, Adrian, *Dicționar de idei literare (A-G)*, Editura Eminescu, București, 1973.
- Marino, Adrian, *Hermeneutica ideii de literatură*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1987.
- Marino, Adrian, *Introducere în critica literară*, Editura Tineretului, București, 1968.
- Markiewicz, Henryk, *Conceptele științei literaturii*, Editura Univers, București, 1988.
- Marsais, Du, *Despre tropi*, Editura Univers, București, 1981.
- Mavrodin, Irina, *Poetică și poietică*, Editura Univers, București, 1982.
- Mihăilă, Ecaterina, *Receptarea poetică*, Editura Eminescu, București, 1980.
- Moisan, Clement, *Istoria literară*, Editura Cartea Românească, București, 2000.
- Molinie, Georges, *Dictionnaire de rhetorique*, Paris, Librairie Generale Française, 1992.
- Morier, Henri, *Dictionnaire de poetique et de rhetorique*, Paris, Presses Universitaires de France, 1975.
- Munteanu, Romul, *Metamorfozele criticii europene*, Editura Univers, București, 1972.
- Munteanu, Romul, *Farsa tragică*, Editura Univers, București, 1989. Munteanu, Ștefan, *Stil și expresivitate*, Editura Științifică, București, 1972.
- Nietzsche, Friedrich, *Nașterea tragediei*, în *Opere complete*, voi.II, Editura Hestia, Timișoara, 1998.
- Parfene, Constantin, *Teorie și analiză literară*, Editura Științifică, București, 1993.
- Papu, Edgar, *Evoluția și formele genului liric*, Editura Albatros, București, 1972.
- Pentru o teorie a textului*, antologie „Tel Quel” (1960-1971), Editura Univers, București, 1980.
- Pippidi, D.M., *Formarea ideilor literare în Antichitate*, Editura Enciclopedică, București, 1972.
- Plett, Heinrich F., *Știința textului și analiza de text*, Editura Univers, București, 1983.

- Poetică și stilistică. Orientări moderne*, Editura Univers, București, 1972.
- Popa, Marian, *Comicologia*, Editura Univers, București, 1976.
- Prince, Gerald, *Dicționar de naratologie*, Editura Institutul European, Iași, 2004.
- Poulet, Georges, *Conștiința critică*, Editura Univers, București, 1979.
- Ricardou, Jean, *Noi probleme ale romanului*, Editura Univers, București, 1988.
- Richards, I.A., *Principii ale criticii literare*, Editura Univers, București, 1974.
- Ricoeur, Paul, *Metafora vie*, Editura Univers, București, 1984.
- Ricoeur, Paul, *Eseuri de hermeneutică*, Editura Humanitas, București, 1995.
- Robert, Marthe, *Romanul începuturilor și începuturile romanului*, Editura Univers, București, 1983.
- Rusu, Liviu, *Estetica poeziei lirice*, Editura pentru literatură, București, 1977. Sangsue, Daniel, *La parodie*, Paris, Hachette livre, 1994.
- Santerres-Sarkany, Stephane, *Teoria literaturii*, Editura Cartea Românească, București, 2000.
- Schelling, F. W. I, *Filozofia artei*, Editura Meridiane, București, 1992.
- Schopenhauer, Arthur, *Lumea ca voință și reprezentare*, Editura Moldova, Iași, 1995.
- Schopenhauer, Arthur, *Studii de estetică*, Editura Științifică, București, 1974.
- Starobinski, Jean, *Textul și interpretul*, Editura Univers, București, 1985.
- Taine, Hippolyte, *Filozofia artei*, Editura Meridiane, București, 1991.
- Tatarkiewicz, Wladyslaw, *Istoria esteticii*, Editura Meridiane, București, 1978.
- Todorov, Tzvetan, *Introducere în literatura fantastică*, Editura Univers, București, 1973.
- Todorov, Tzvetan, *Poetica. Gramatica Decameronului*, Editura Univers, București, 1975.
- Todorov, Tzvetan, *Teorii ale simbolului*, Editura Univers, București, 1983.
- Tomașevski, Boris, *Teoria literaturii. Poetica*, Editura Univers, București, 1973.
- Ubersfeld, Anne, *Termenii cheie ai analizei teatrului*, Institutul European, Iași, 1999.
- Vaillant, Alain, *Poezia. Inițiere în metodele de analiză a textelor poetice*, Editura Cartea Românească, București, 1998.
- Valette, Bernard, *Romanul. Introducere în metodele și tehnicile moderne de analiză literară*, Editura Cartea Românească, București, 1997.
- Van Tieghem, Philippe, *Dictionnaire des litteratures*, Paris, Presses Universitaires de France, 1968.
- Vianu, Tudor, *Dubla intenție a limbajului și problema stilului*, în *Arta prozatorilor români*, Editura Albatros, București, 1977.
- Vianu, Tudor, *Opere*, Editura Minerva, București, 1970.
- Vîgotski, L.S., *Psihologia artei*, Editura Univers, București, 1973.
- Volkelt, Johannes, *Estetica tragicului*, Editura Univers, București, 1978.
- Walzel, Oskar, *Conținut și formă în opera poetică*, Editura Univers, București, 1976.
- Wellek, Rene, *Conceptele criticii*, Editura Univers, București, 1970.
- Wellek, Rene, *Istoria criticii literare moderne*, vol.I-IV, Editura Univers, București, vol.I-II:1970, vol.III: 1976, vol.IV: 1979.
- Wellek, Rene, Warren, Austin, *Teoria literaturii*, Editura pentru literatură universală, București, 1967.